Présenté par
Elisabetta Daturi

LE CARAVAGE: DERNIERES NOUVELLES

VITTORIO SGARBI

Ecce Caravaggio

Da Roberto Longhi a oggi

i Fari

La nave di Teseo

L'ÉCOLE DU REGARD

CARAVAGE ET LES PEINTRES CARAVAGESQUES DANS LA COLLECTION ROBERTO LONGHI

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

29 mai > 17 octobre 2021

CAEN.FR

CAEN NORMANDIE

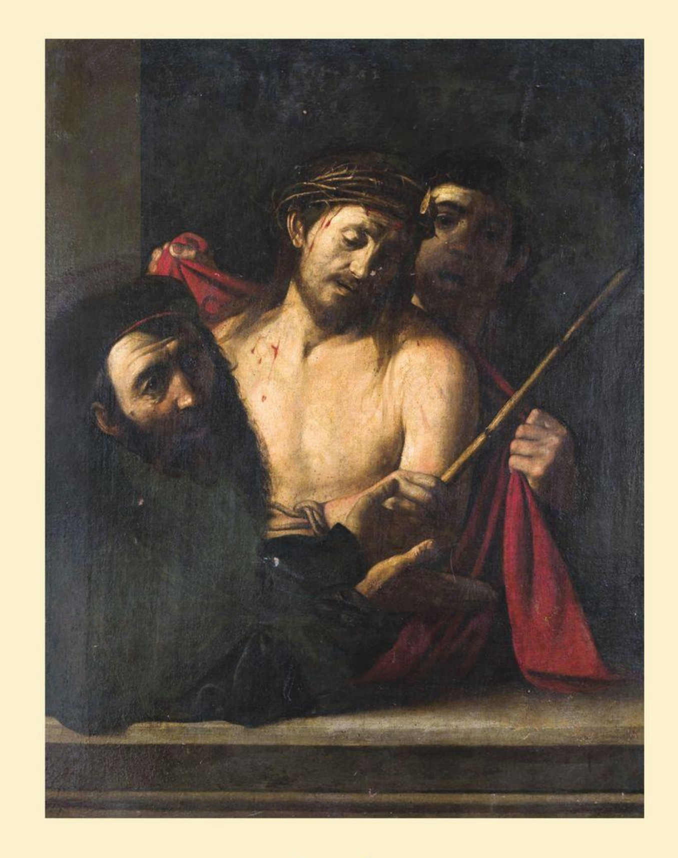
PREMIÈRE PARTIE

NOUVELLES ATTRIBUTIONS

VITTORIO SGARBI

Ecce Caravaggio

Da Roberto Longhi a oggi

i Fari

La nave di Teseo

NOUVELLE PUBLICATION

Nouveauté…

L' Ecce Homo

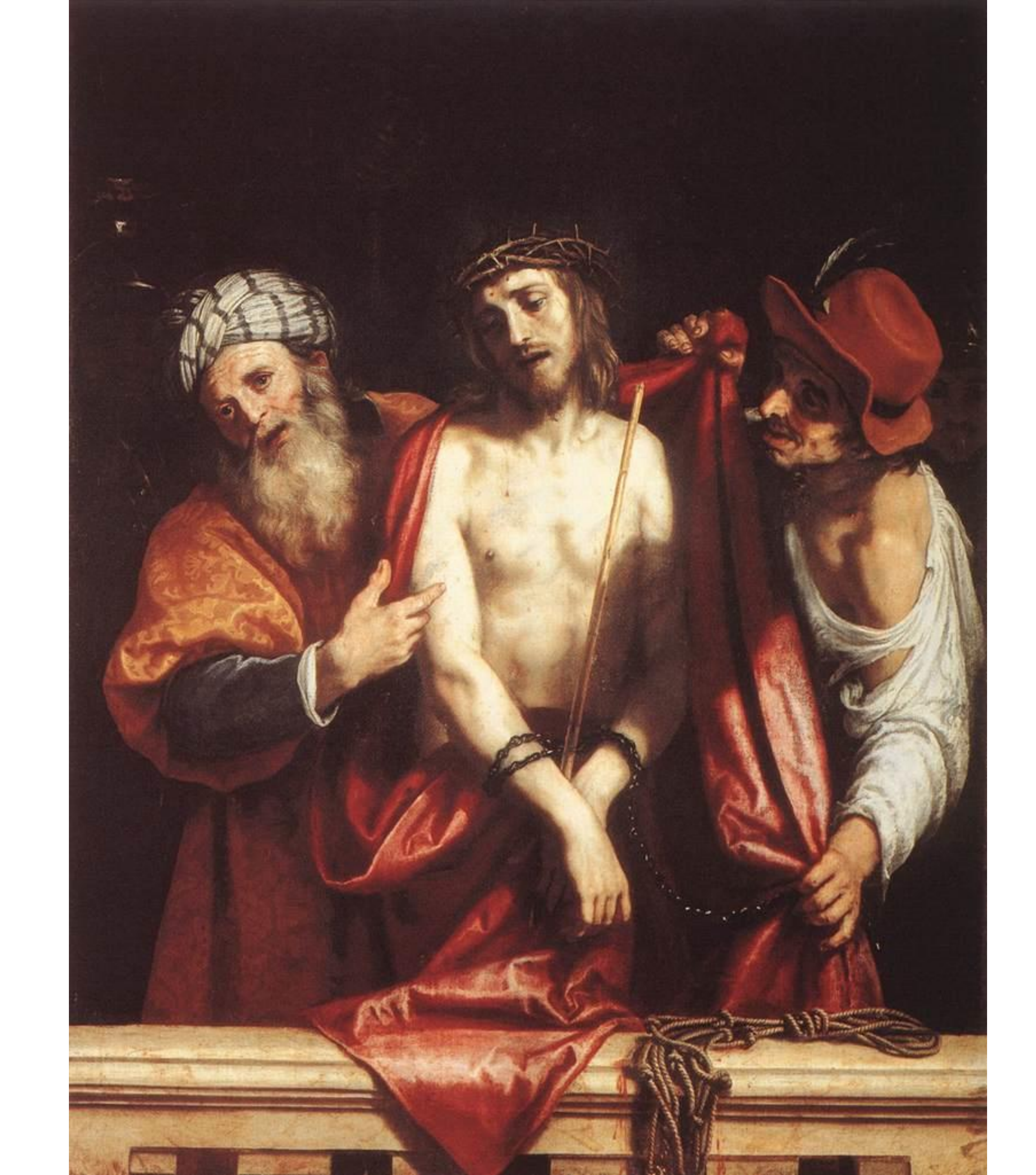
Attribué à un peintre espagnol mineur de l'école de Ribera, il était mis aux enchères pour 1500 euros par la salle de ventes Ansorena à Madrid.
La vente a été bloquée le 8 avril 2021 et le tableau ne peut pas sortir de l'Espagne.
S'il est un Caravage, il peut coûter entre 100 et 150 millions.

Autour de l’année 1605, un concours aurait opposé Caravage aux peintres Cigoli et Passignano dans la réalisation d’un « Ecce Homo » pour Monseigneur Massimi, qui aurait été gagné par Cigoli. Le thème du « concours » illustre le contexte artistique romain des toutes premières années du XVIIe siècle.

Caravage, Ecce Homo, 1605, huile sur toile, 128x103 cm., Gênes, Palazzo Bianco

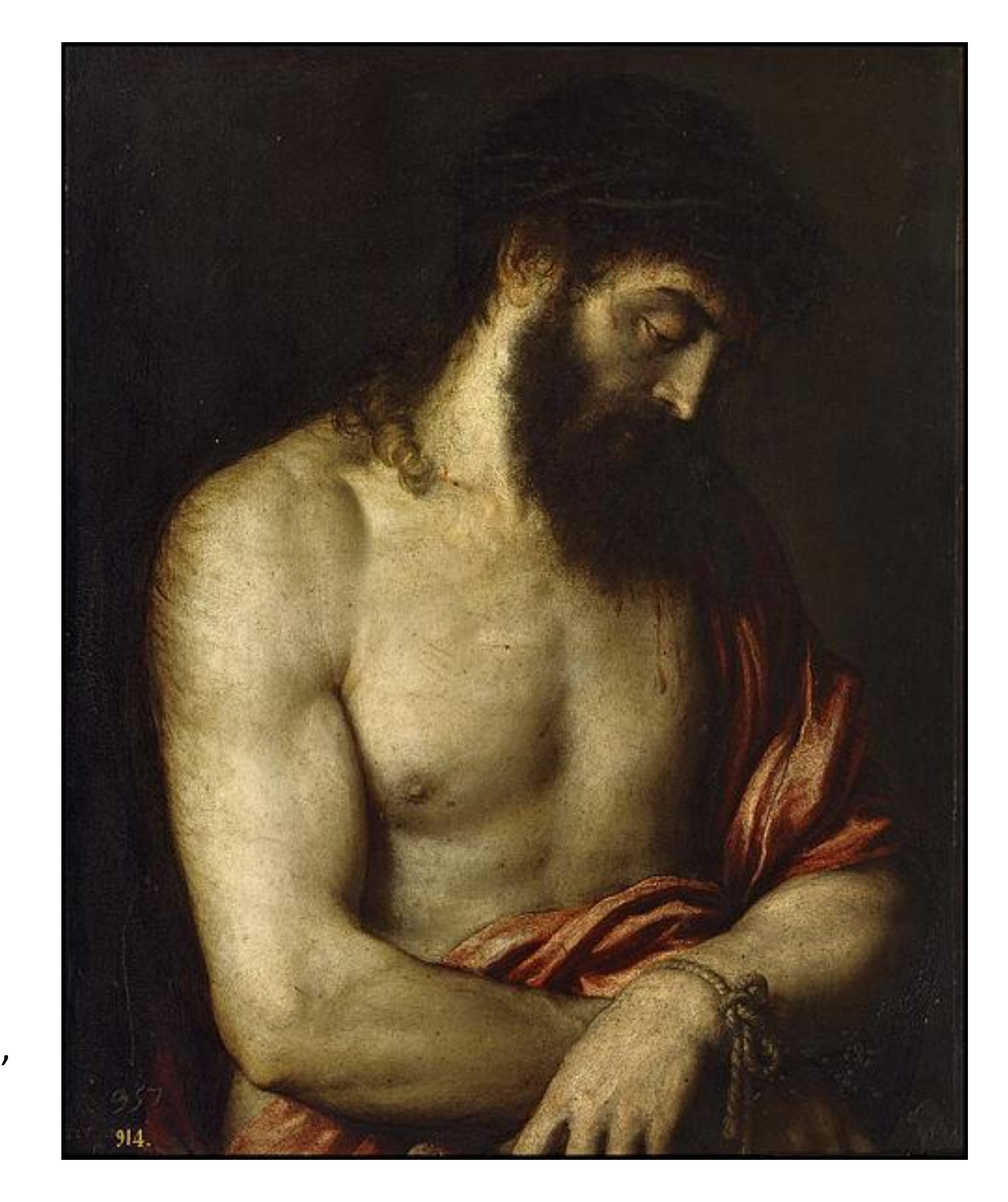

Cigoli, Ecce Homo,
Florence, Offices

Le Titien, Ecce Homo, Madrid, Prado

Certains critiques proposent une attribution à Ribera

Le reniement de saint Pierre (1615-1616) par José de Ribera, Palais Corsini, Rome

D’autres critiques proposent une attribution à Caravage:
On retrouve la trace de ce tableau en 1631 dans l’inventaire de la collection de Juan de Lezcano, ambassadeur d’Espagne auprès du Saint-Siège. Toujours d’après ces archives, ce dernier aurait rapporté cette toile d’Italie en 1659, en même temps que la *Salomé* du Prado.

Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste, Le Caravage, 1607, Musée du Prado, Madrid

Un autre tableau a été au centre de grandes discussions :
Judith et Holopherne, trouvé dans un grenier et mis à prix pour 30 millions d'euros en juin 2019. Il a été acheté par un collectionneur américain.

Le Caravage, Judith et Holopherne, v.1607, 144 x 173,5 cm © Cabinet Turquin.

Caravage, Judith et Holopherne, 1598 env., Huile sur toile, 145 × 195 cm, Rome, Galerie Nationale d’Art Antique, Palais Barberini

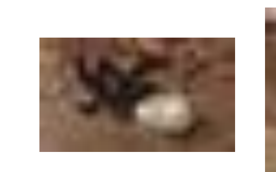

Botticelli, Judith, 1470, tempera sur bois, 31x24 cm., Florence, Offices

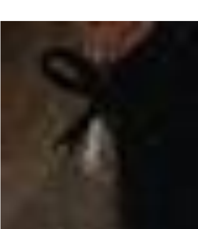

Le visage de Judith est celui de son modèle préféré, FILLIDE MELANDRONI, qui a posé aussi pour *Saint Catherine d’Alexandrie* (ici détail)

La boucle d’oreille est la même que celle de *La Madeleine pénitente*

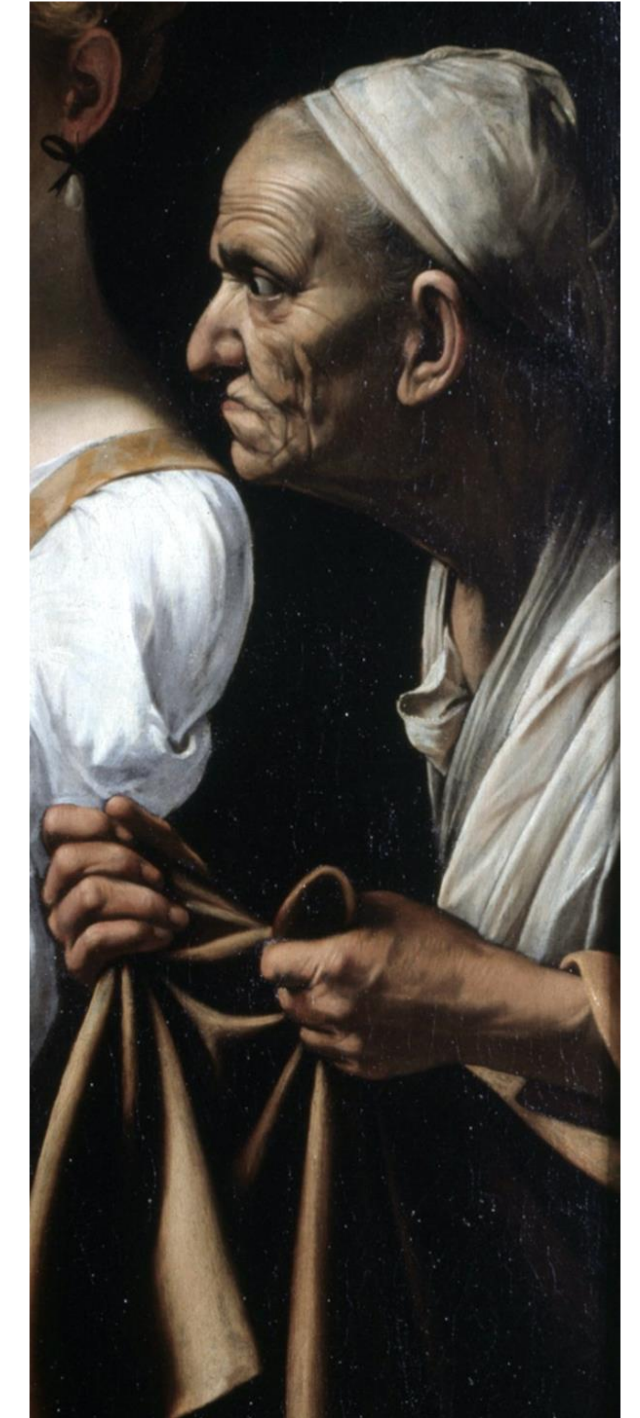

Ce visage de la vieille servante est inspiré, pour les oreilles en feuille de chou, la grimace et la bouche édentée, des *Etudes de caricatures* dessinés par Léonard de Vinci

Caravage, Tête de Méduse, env. 1598-99, huile sur toile marouflée sur un bouclier en bois de peuplier, 60x55 cm., Florence, Offices

DEUXIÈME PARTIE

LE CARAVAGE: BIOGRAPHIE ET ŒUVRES PRINCIPALES

Trace biographique

1571

- Naissance à Milan, le 29 septembre
- Ses parents: Fermo Merisi et Lucia Aratori

1577

- Epidémie de peste (dite de St. Charles Borromée)
- **6 ans.** La famille se réfugie à Caravage, mais son père, son grand-père et son oncle meurent

1584

- Retour à Milan.
- **13 ans.** Le 6 avril il rentre dans l'atelier de Simone Peterzano

1592

- **21 ans.** Le Caravage part pour Rome
- **22-24 ans.** Il travaille pour le Cavalier D’Arpino (*Jeune Bacchus malade…*)

1596-1598

- **25-27 ans.** Il travaille pour le Cardinal Del Monte, ambassadeur des Médicis auprès de la curie pontificale, qui l’héberge à Palais Madama (*Tricheurs, Bacchus, Joueur de flute, Panier de fruits…*)

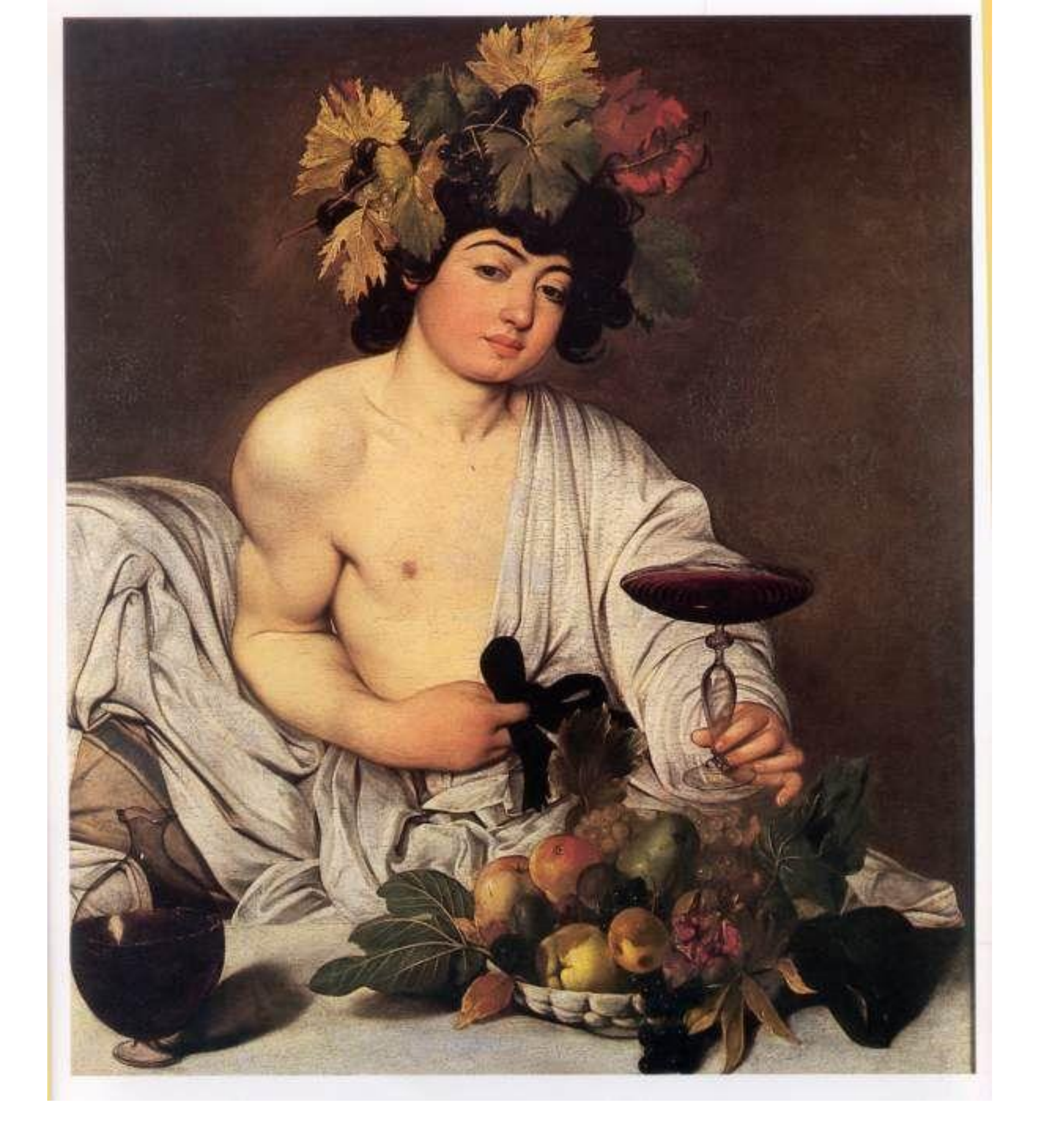
1598-1599

- **27-28 ans.** D’autres commanditaires: les cardinaux Federico Borromeo et Massimo Massimi, le banquier Ottavio Costa, les nobles Vincenzo Giustiniani et Ciriaco Mattei (*Repos pendant la fuite en Egypte, Madeleine pénitente, Judith, Sainte Catherine d’Alexandrie…*)

Le Caravage et la révolution du naturalisme

Caravage, Jeune garçon portant une corbeille de fruits, détail, 1593-94, huile sur toile, 70x67 cm., Rome, Galerie Borghèse

Caravage, Grand Bacchus, 1596-97 env., huile sur toile, 95x85 cm., Florence, Offices

Détail

Caravage, Le jeune Bacchus malade, 1593-94, huile sur toile, 67x53 cm., Rome, Galerie Borghèse

Michel-Ange Buonarroti, Nu, 1509, fresque, détail, Vatican, Chapelle Sixtine

Apollonius, Torse du Belvedere, Ier siècle av. J. C., Marbre, h. 156 cm., , Vatican, Musée Pio-Clementino

Le Cardinal Dal Monte, commanditaire raffiné

Ottavio Leoni, Portrait du cardinal del Monte, commanditaire des tableaux de Caravage, 1616,
dessin, craie de cire noire et rehauts de blanc, sur papier bleu, 22,9x16,5 cm.,
The John and Mable Ringling Museum of Art

Caravage, Les tricheurs, 1595, huile sur toile, 94,2 × 130,9 cm, Texas, Kimbell Art Museum

Au travail pour des célèbres commanditaires particuliers

Caravage, Le Repos pendant la fuite en Égypte, 1599 env., huile sur toile, 135,5 × 166,5 cm., Rome, Galerie Doria Pamphili

Léonard de Vinci, La Vierge aux rochers, 1483-1486, huile sur bois, 199x122 cm., Paris, Louvre

Titien, L’Ange Gabriel, env. 1522, Détail du Polyptyque Averoldi, Brescia, Eglise des Saints Nazaro et Celso.

Les grandes commandes publiques à Rome

1599-1600

- **28-29 ans.** Chapelle Contarelli à St. Louis des Français (*Vocation de Saint Mathieu et Martyre de Saint Mathieu*)

1601

- **30 ans.** Chapelle Cerasi à Sainte Marie du Peuple (*Crucifixion de Saint Pierre et Conversion de Saint Paul*)

1602

- **31 ans.** Chapelle Contarelli à St. Louis des Français (*Saint Mathieu et l'Ange*)

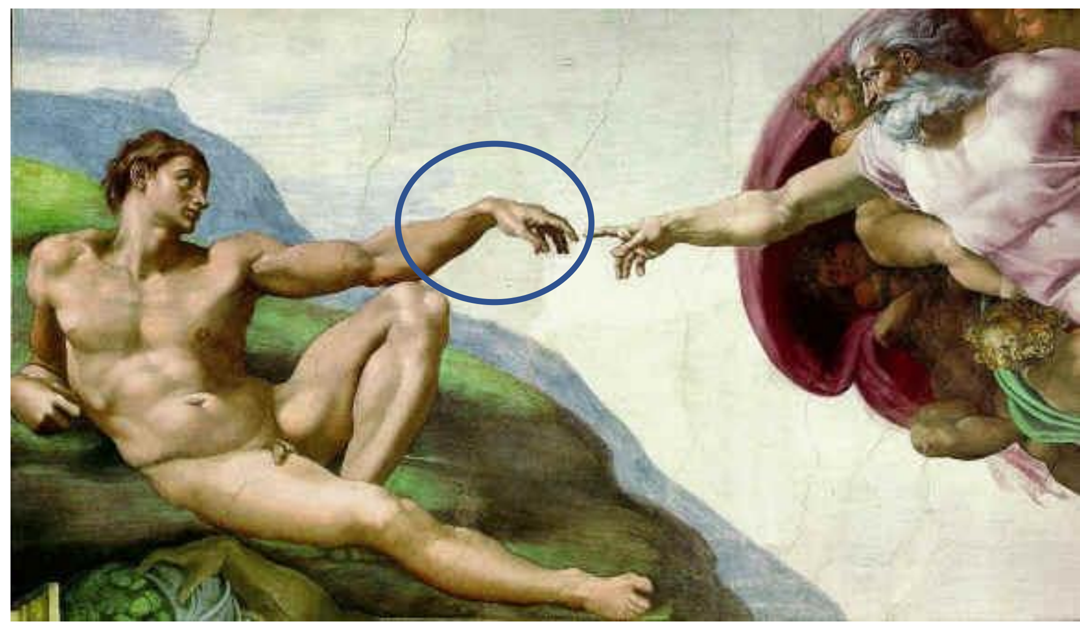
La chapelle CONTARELLI dans l’église Saint-Louis-des-Français à Rome

Caravage, La vocation de Saint Matthieu, 1599-1600, huile sur toile, 322x340 cm, Rome, Saint-Louis-des-Français , chapelle Contarelli

Michel-Ange, Création de Adam, Chapelle Sixtine, Rome

Caravage, Saint Matthieu et l’ange, 1602, huile sur toile, 295x195 cm, église Saint Louis des Français, chapelle Contarelli

Caravage, Saint Matthieu et l’ange, 1601 environ, huile sur toile, 232 × 183 cm, déjà à Berlin, Kaiser Friedrich Museum. Reproduction en noir et blanc de la première version détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale au cours d'un bombardement, Berlin, musée de Bode.

Cette première version avait été refusée par les commanditaires à cause de l’aspect de l’évangéliste, auquel il semble presque que l’ange lui enseigne à lire.

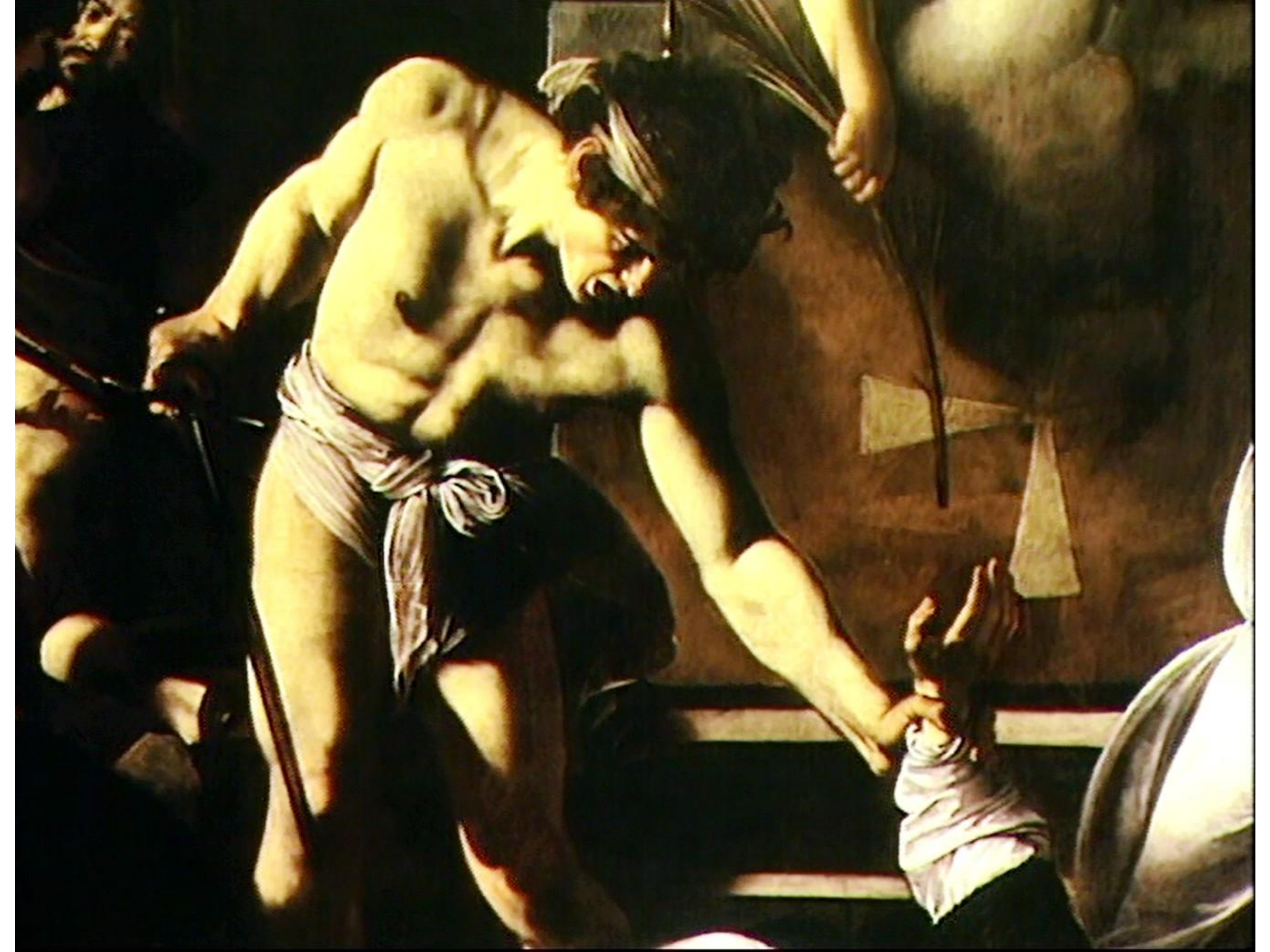

Caravage, Le Martyre de saint Matthieu, 1599-1600, huile sur toile, 323 × 343 cm, Rome, église Saint Louis des Français, chapelle Contarelli

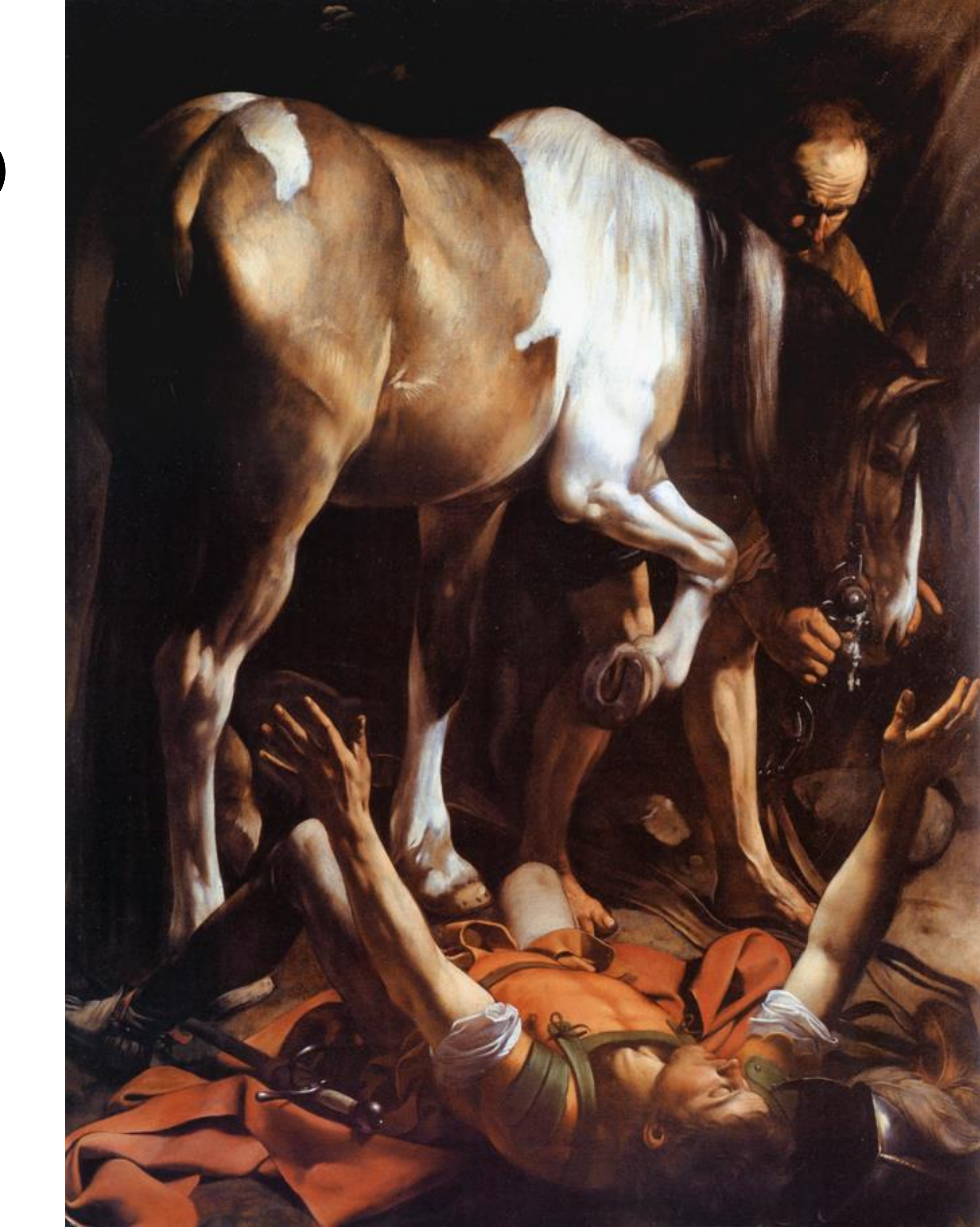

CHAPELLE CERASI à SAINTE MARIE du PEUPLE

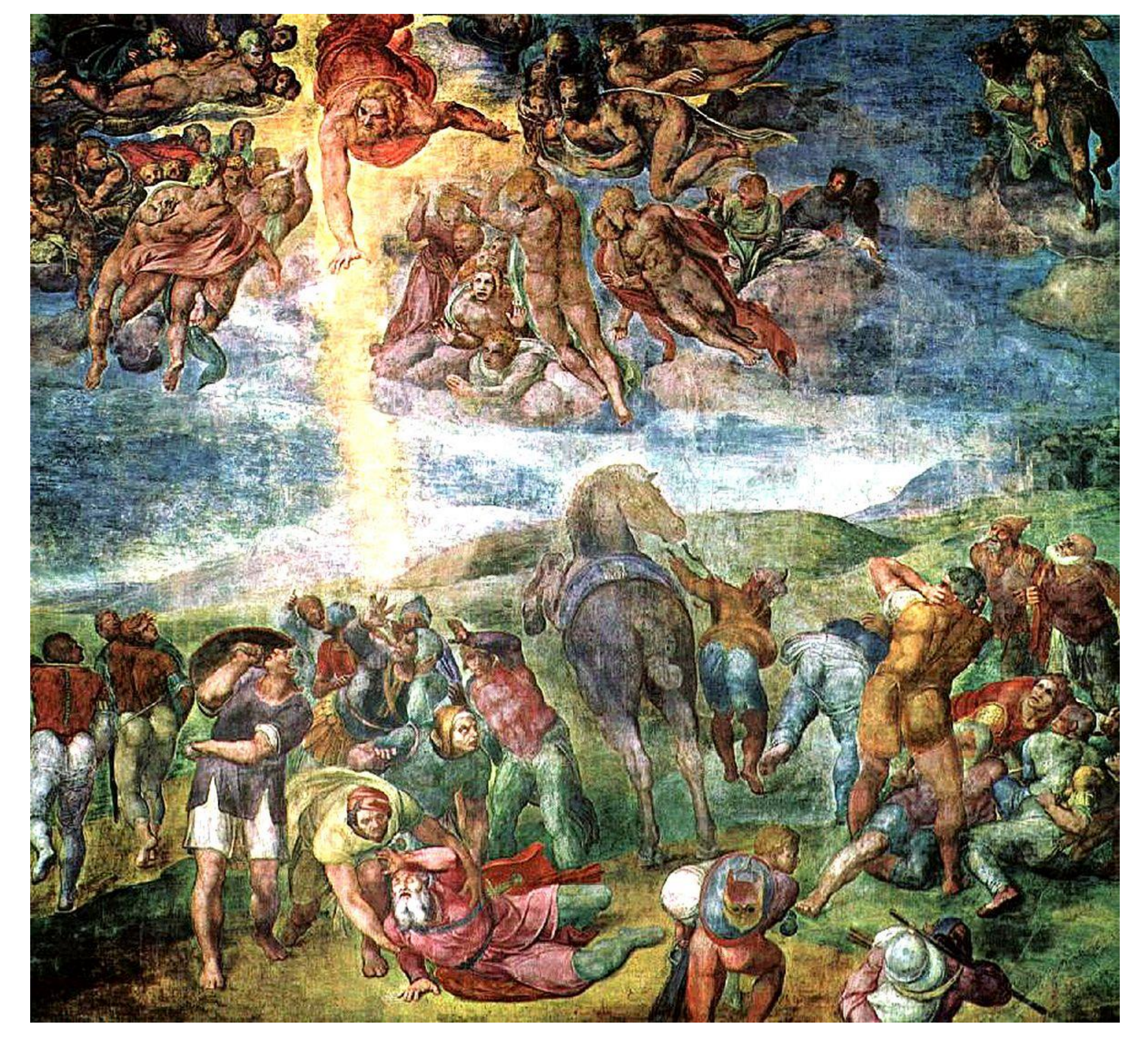
Caravage, La crucifixion de Saint Pierre, 1600-1601, huile sur toile, 230x175 cm., Rome, Santa Maria del Popolo, Chapelle Cerasi.

Rome, église de Santa Maria del Popolo (Sainte Marie du Peuple) Chapelle de famille de Monseigneur Tiberio Cerasi, trésorier papale .
2 toiles:
La Conversion de Saint Paul
et
La Crucifixion de Saint Pierre

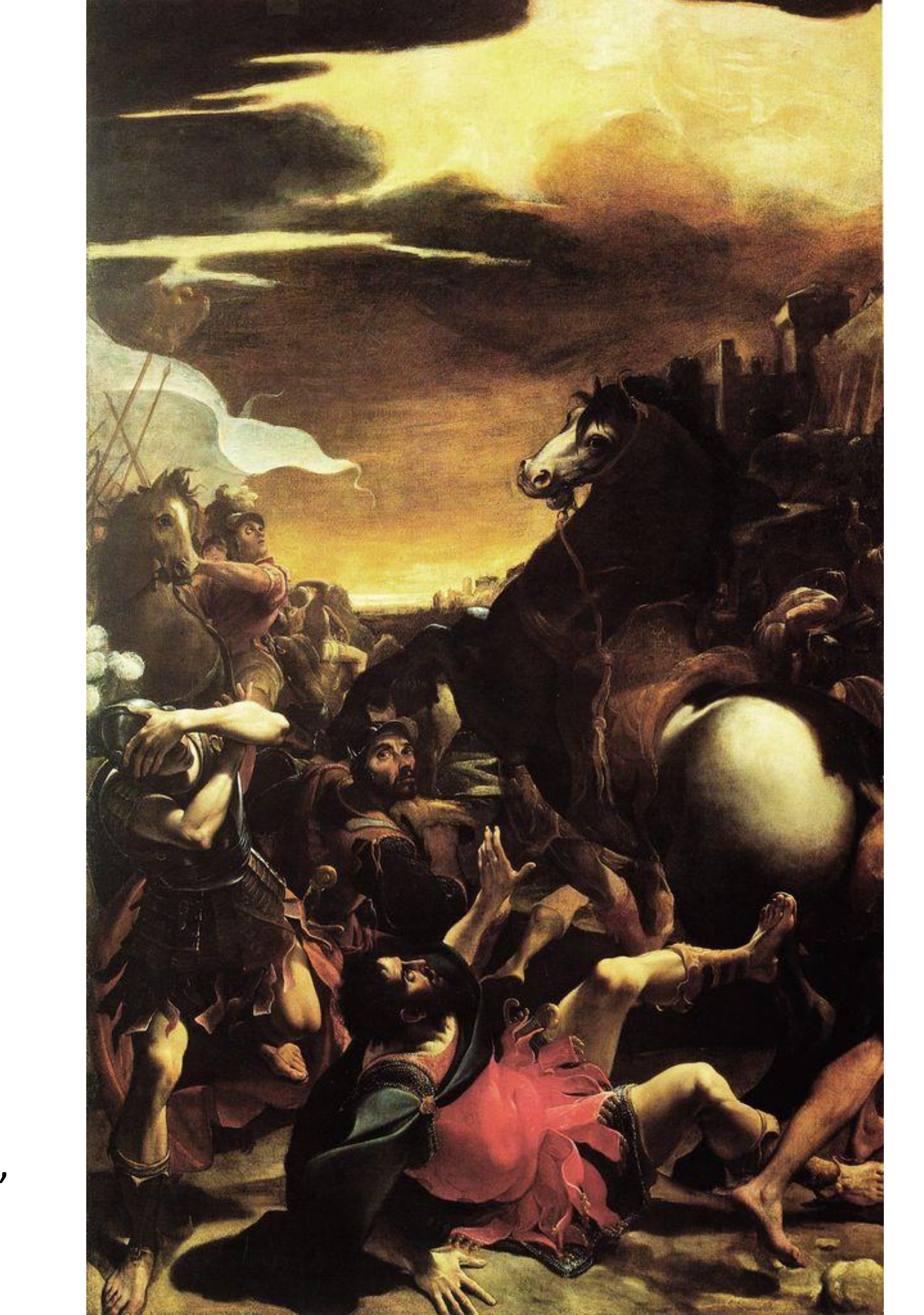

Caravage, La conversion de Saint Paul, 1600-01, huile sur toile, 230x175 cm, Rome, Sainte Marie du Peuple, Chapelle Cerasi

Caravage, La conversion de Saint Paul, (première version refusée)
1600-01, huile sur bois de cyprès, 237x189 cm., Rome, Palais Odescalchi

Michel-Ange, Conversion de Saint Paul, 1542 – 1545, fresque, 625x661 cm., Vatican, chapelle Paoline

Lodovico Carracci, Conversion de Saint Paul, 1587-1588, huile sur toile, 278x170 cm., Bologne, Pinacothèque Nationale

Détails
deuxième version

Détails en comparaison: le vieillard et la lumière

« Caravage et La Tour étaient intimement unis dans le génie. »
André Malraux

Georges de La Tour, Saint Joseph Charpentier, 1642 env., huile sur toile, 137x102 cm., Paris, Musée du Louvre

1602-1604

- **31-33 ans.** *Déposition, Madone des pèlerins*

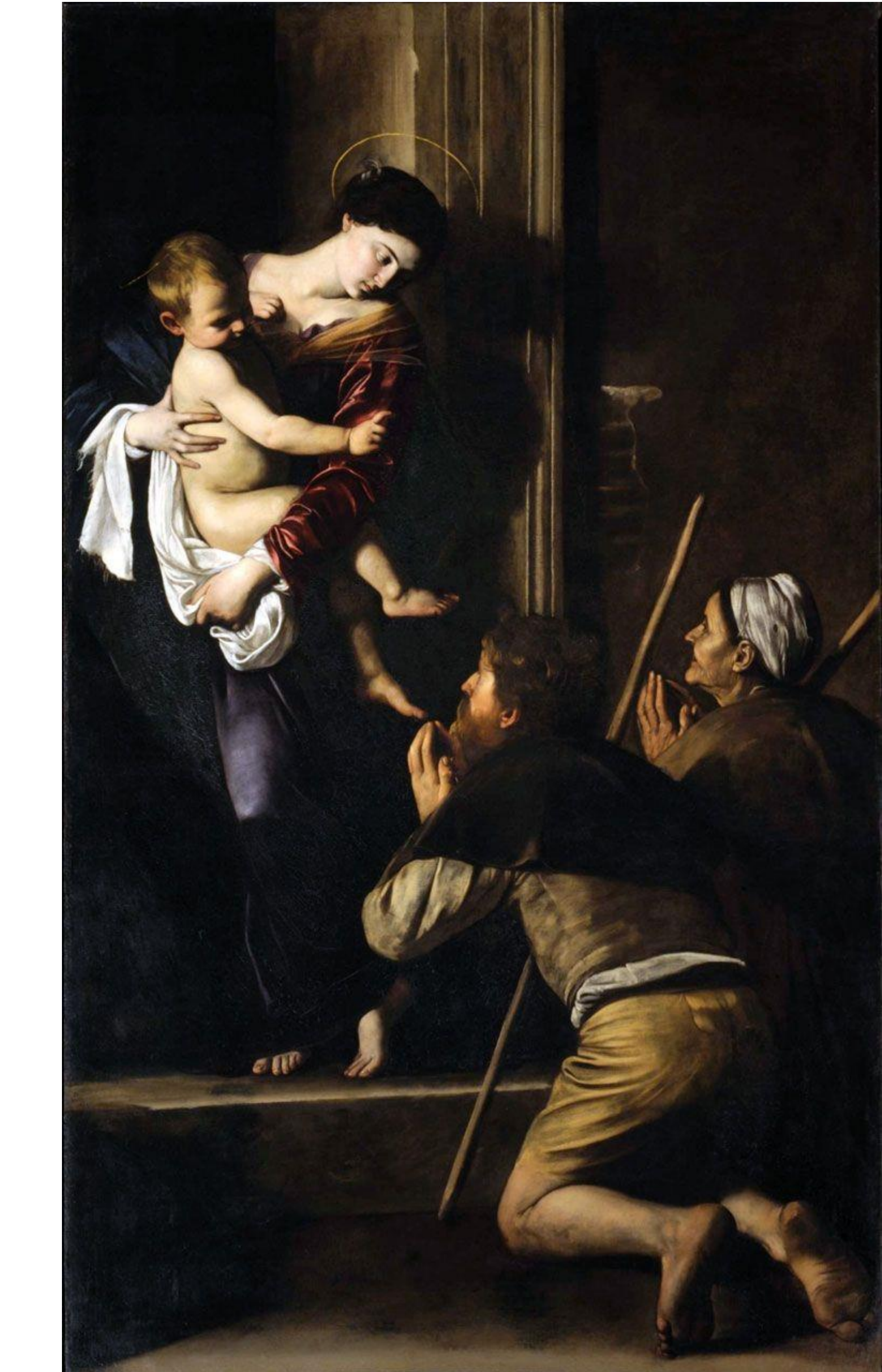
1603

- **32 ans.** Le peintre Giovanni Baglione dénonce le Caravage pour diffamation.

1605-6

- **34-35 ans.** *Souper à Emmaüs, Madone des palefreniers, Mort de la Vierge*

La Madone des pèlerins, dite aussi Madone de Lorette pour la Chapelle Cavaletti dans l'Eglise de Saint Augustin à Rome

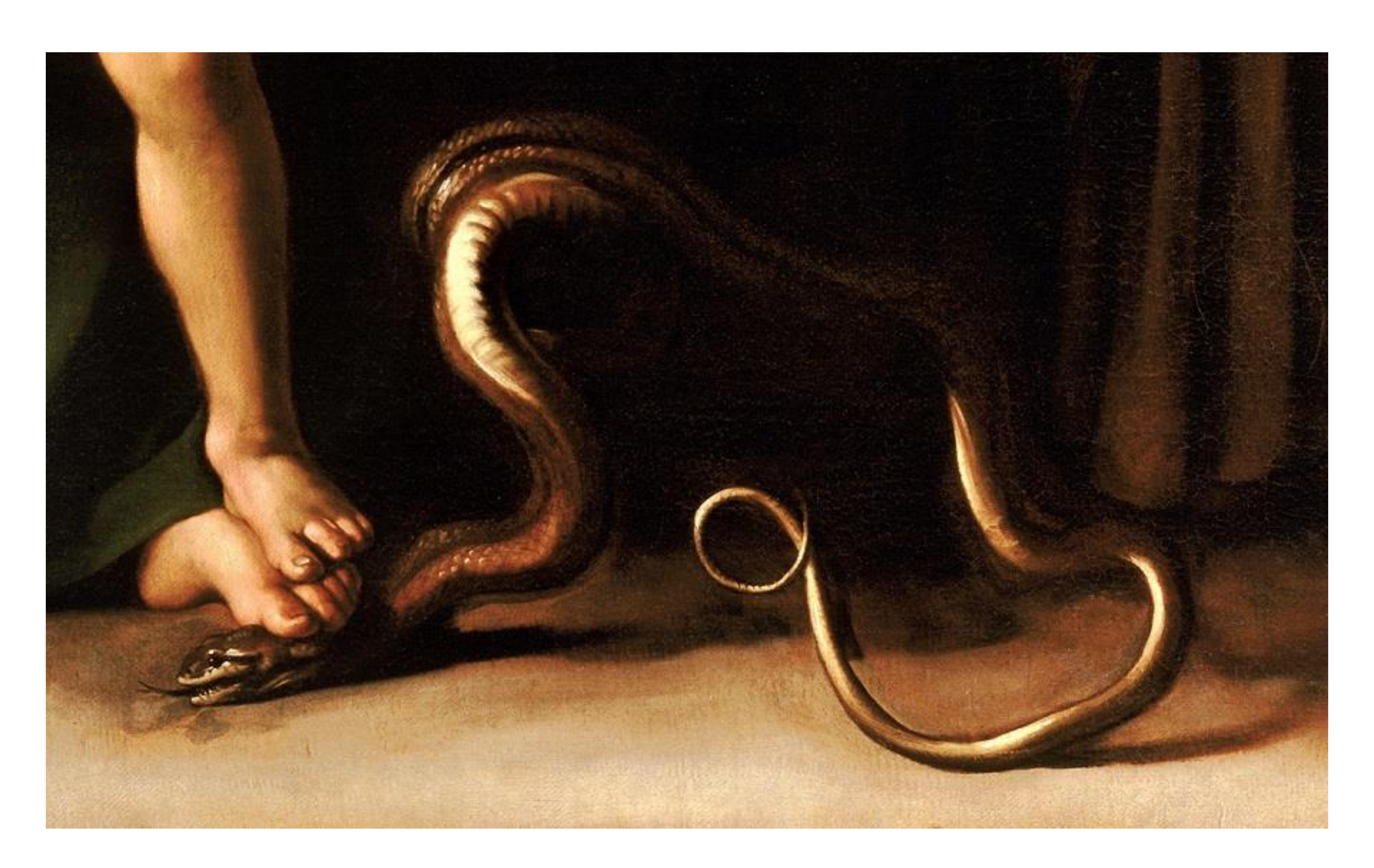

Caravage, La Madone des pèlerins, 1604, huile sur toile, 260x150 cm, Rome, Basilique Saint-Augustin

Caravage, Madone des Palefreniers, dite aussi Madone au serpent, 1605-1606, huile sur toile, 292x211 cm., Rome, Galerie Borghèse

Léonard de Vinci, Vierge à l’Enfant avec Sainte Anne, Paris, Louvre

1604

- 24 avril 1604 il lance un plat d'artichauts sur la tête d'un garçon d'auberge Pietro da Fusaccia
- 18 novembre 1604 la police lui retire son port d'armes pour outrage à un officier
- 24 octobre 1605 il est blessé à la gorge et aux oreilles mais il ne révèle pas le nom de son agresseur

1605

29 juillet 1605 il blesse à la tête le notaire Pasqualone D'Accumulo pour venger la Lena

Il s'enfuit à Gênes. Il ne paye pas son loyer à Rome et ses biens sont séquestrés. A son retour il casse à coups de pierres les fenêtres de la propriétaire Mme Prudenzia Bruna et fait du tapage nocturne

1606

- **35 ans.** Le Caravage tue Ranuccio Tomassoni.
- Il est condamné à la peine capitale et s'enfuit de Rome

LA MORT DE LA VIERGE

Exécuté en 1606 pour l'église de Santa Maria in Trastevere.
C'est la dernière œuvre peinte à Rome par le Caravage avant sa fuite suite à l'assassinat de Ranuccio Tommasoni.

Caravage, La mort de la Vierge, 1606 env., huile sur toile, 369x245 cm., Paris, Louvre

La lumière vient de l'angle supérieur gauche comme un "coup de projecteur".

La plus grande partie de la scène reste dans l'ombre. La plupart des personnages tournent le dos à la lumière et ne sont qu'effleurés par elle. Seule la Vierge a la moitié de son corps en pleine lumière. Ce clair-obscur accentue le sentiment du tragique.

Le tableau a été refusé par les commanditaires, l'Ordre des Carmes déchaux, à cause de l'image de la Vierge, jugée scandaleuse et inconvenante. Il semble que Le Caravage ait utilisé comme modèle le cadavre d'une femme noyée dans le Tibre. On peut le déduire par son visage déformé et gonflé et par le naturel de ses bras abandonnés à la mort.

Des ombres denses entourent les visages des apôtres, qui ont les traits des gens du peuple

Le réalisme est accentué par le contraste entre lumière crue et ombres denses.
Toute rhétorique est refusée.
La scène tragique et dépouillée est dominée par le drap rouge sang.

La source lumineuse investit le dos de Marie-Madeleine, en mettant en évidence ses cheveux blonds et sa tresse, tandis que les visages des témoins en arrière-plan sont laissés volontairement inaccomplis.

Les sentiments de la douleur et du désespoir sont exprimées par les positions des mains et des têtes.

La bassine en cuivre contient une solution de vinaigre pour laver le cadavre

1606-7

- **35-36 ans.** Le Caravage se transfère à Naples. (*Flagellation, Sept œuvres de Misericorde)*

1608

37 ans. Le Caravage est à Malte. Il obtient le titre honorifique de « Chevalier de Grâce. *(Portrait d'Alof de Wignacourt, Amour endormi, Saint Jérôme, Décollation de Saint Jean-Baptiste)*

Mi-août 1608

- Il est emprisonné dans Fort St. Ange (rixe? Découverte de sa condamnation?)

La légende du peintre maudit

A Naples

Caravage, La flagellation du Christ, 1607, huile sur toile, 286 x213 cm, Naples, Musée de Capodimonte

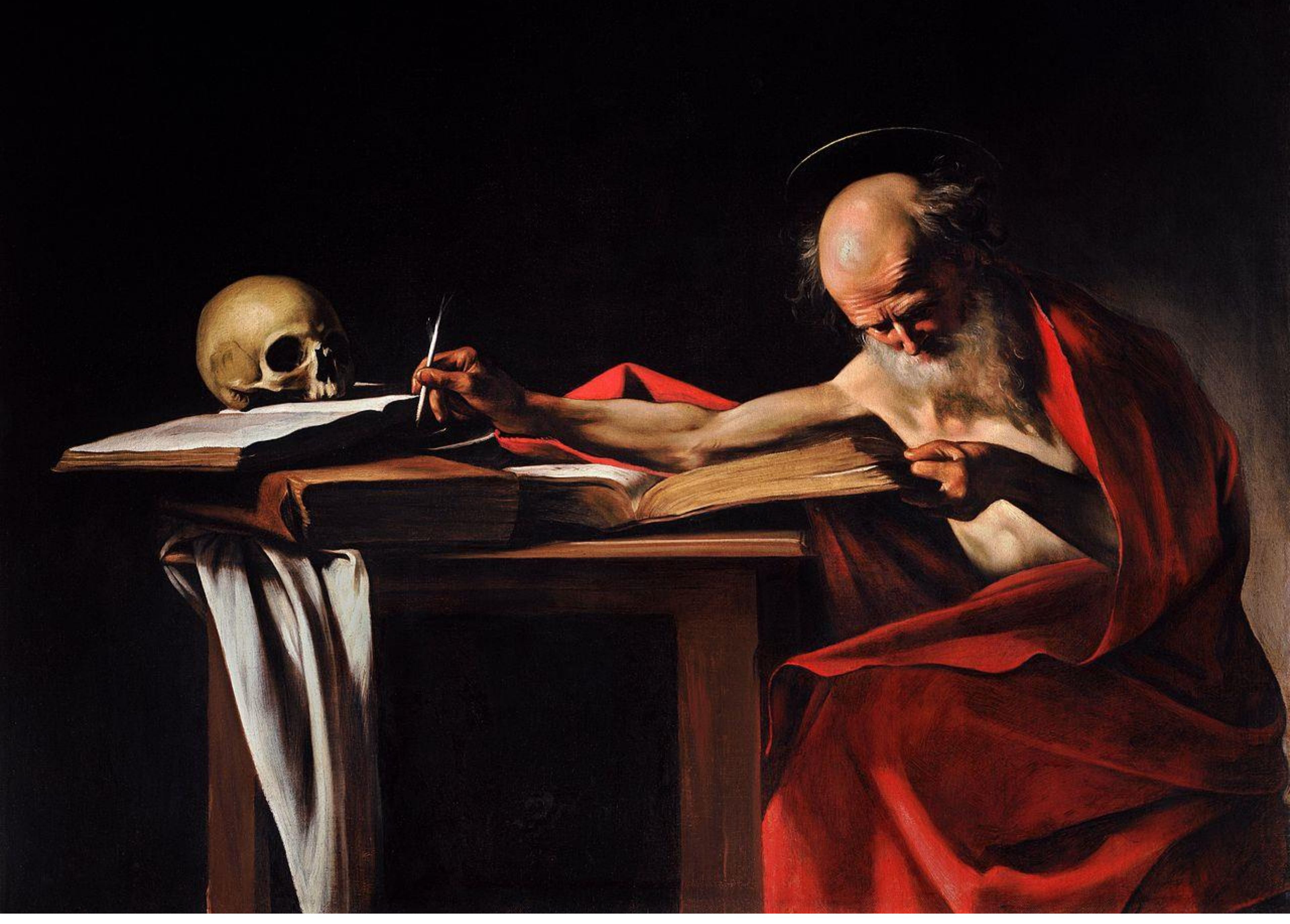
Caravage, Le sept œuvres de miséricorde, 1606-07, huile sur toile, 390x260 cm, Naples, eglise du Pio Monte della Misericordia

A Malte

Caravage, Portrait d’Alof de Wignacourt, 1608 env., huile sur toile, 195x134 cm., Paris, Musée du Louvre

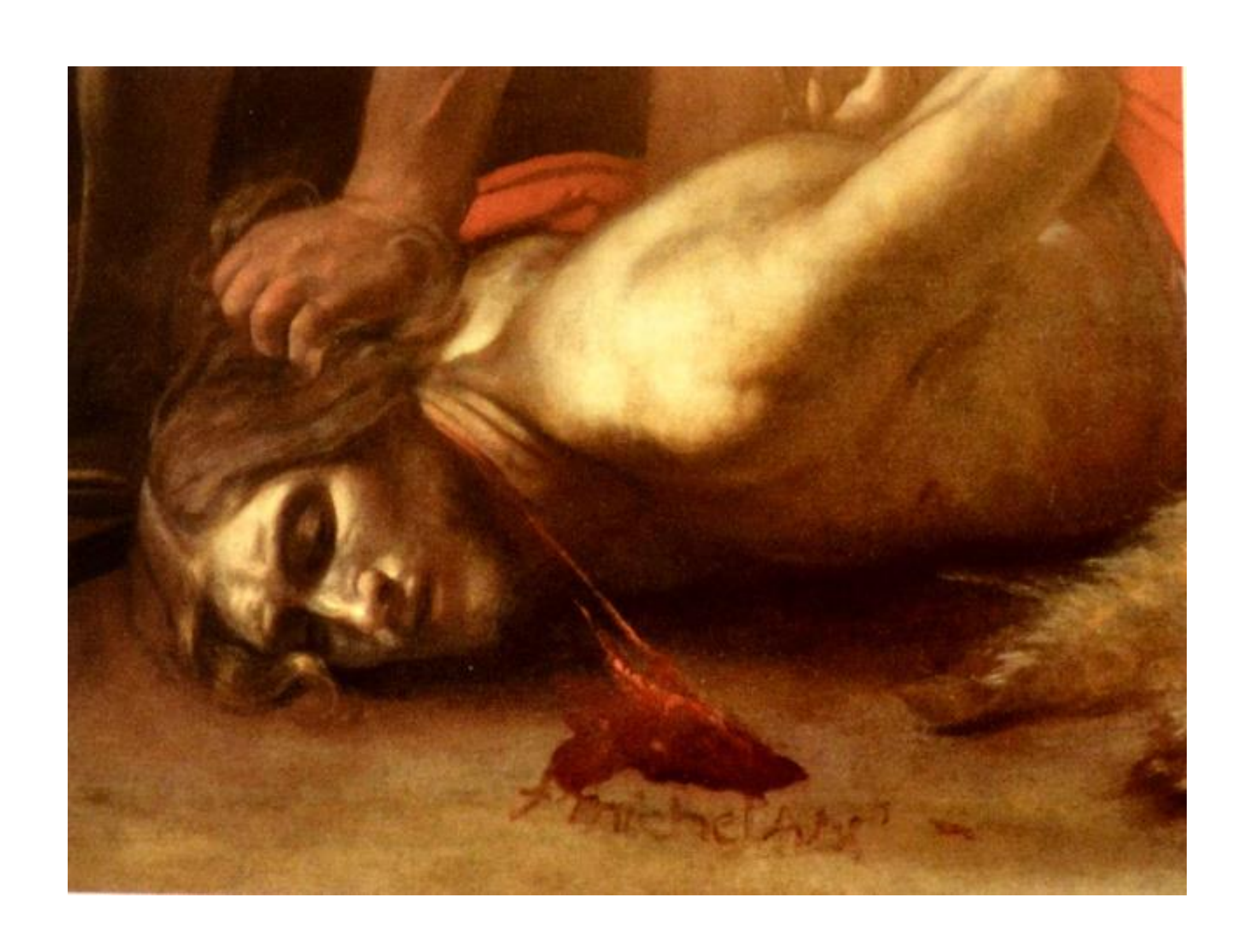
Caravage, L’Amour endormi, 1608, huile sur toile, 72x105 cm., Florence, Palais Pitti

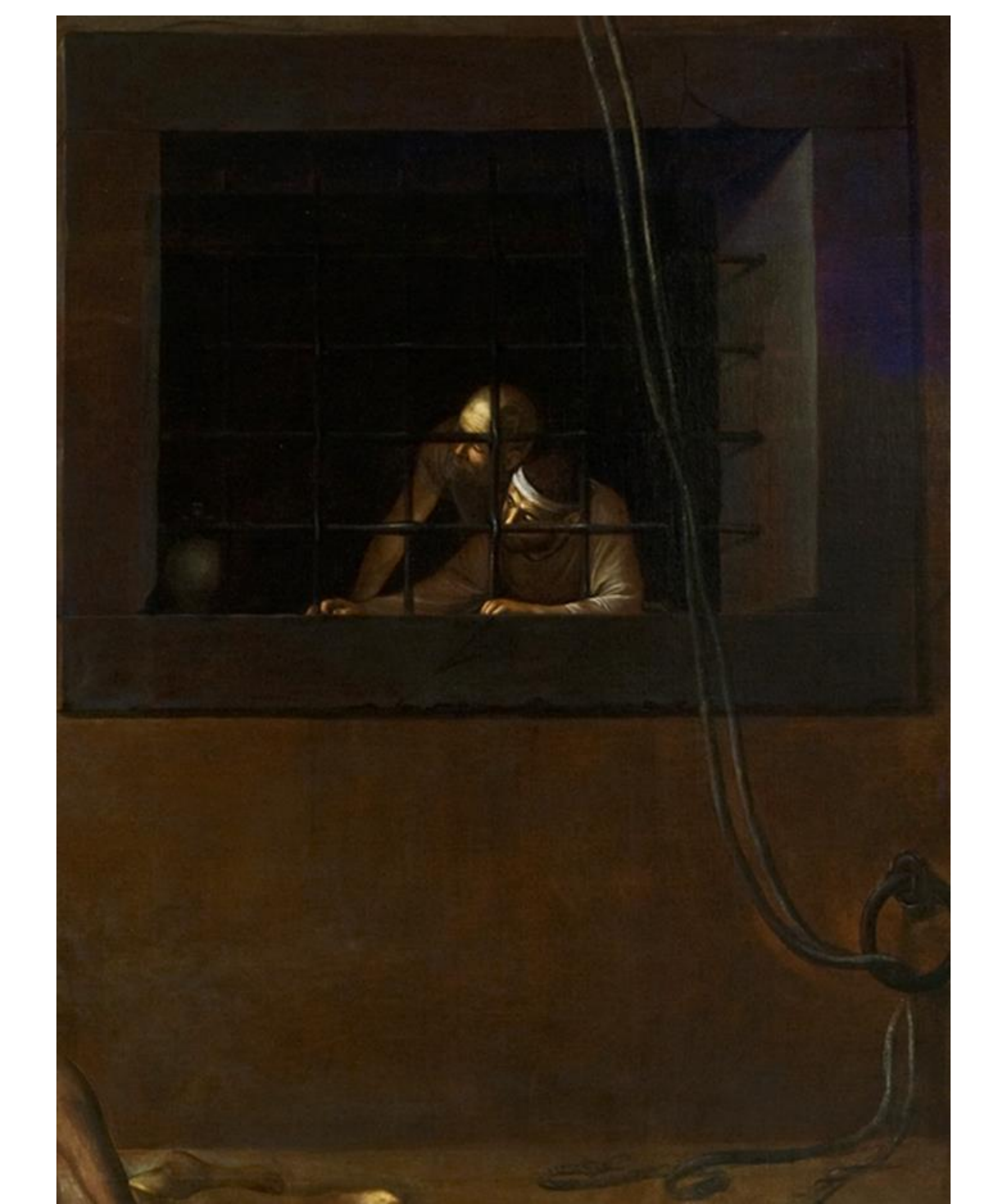
Saint Jérôme écrivant, 1606 env., Huile sur toile, 112x157 cm., Rome, Galerie Borghese

Caravage, La Décollation de Saint Jean-Baptiste, 1608, huile sur toile, 361x520 cm, La Vallette, Oratoire de Saint Jean des Chevaliers

Octobre 1608

- Il s’évade à l’aide de cordes et d’une embarcation affrétée par les Sforza-Colonna, ses protecteurs
- Il est expulsé de l’Ordre comme « membre pourri et fétide »

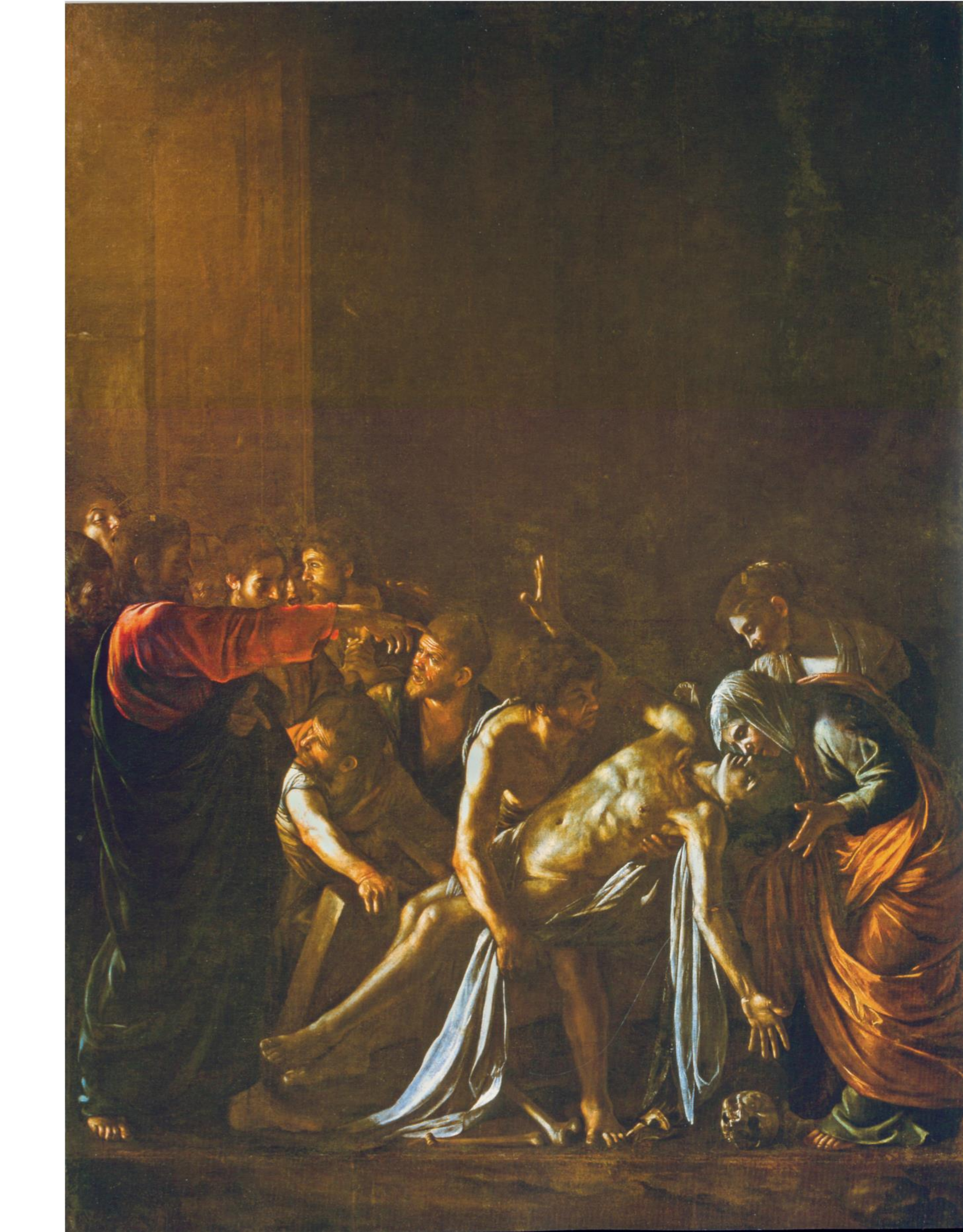
1608-1609

- **37-38 ans.** En Sicile: Syracuse, Messine, Palerme
- *Résurrection de Lazare, Enterrement de Sainte Lucie*

1609-10

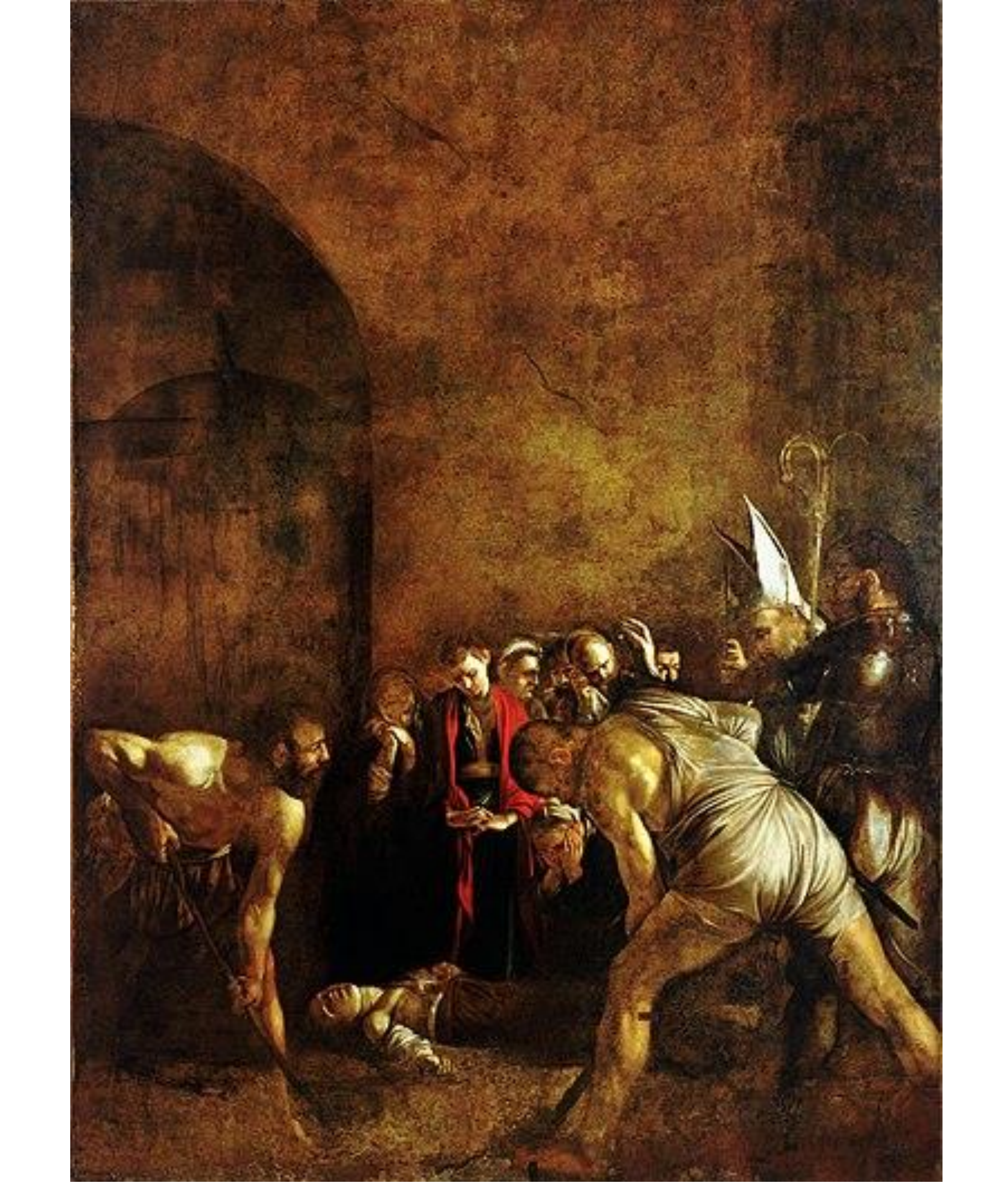
- **38-39 ans.** Naples (*David, Sainte Ursule)*
- **39 ans. Le 18 juillet 1610** il meurt de septicémie à Porto Ercole.

En Sicile

Caravage, La Résurrection de Lazare, 1608-09, huile sur toile, 380x275 cm, Messine, Musée Régional

Caravage, L’enterrement de Sainte Lucie, 1608-1609, huile sur toile, 408x300 cm, Syracuse, église de Sainte Lucie

Caravage, David avec la tête de Goliath, 1610, huile sut toile, 125x101 cm, Rome, Galerie Borghese

Donatello, David, bronze, haut. 158 cm, Florence, Musée National du Bargello

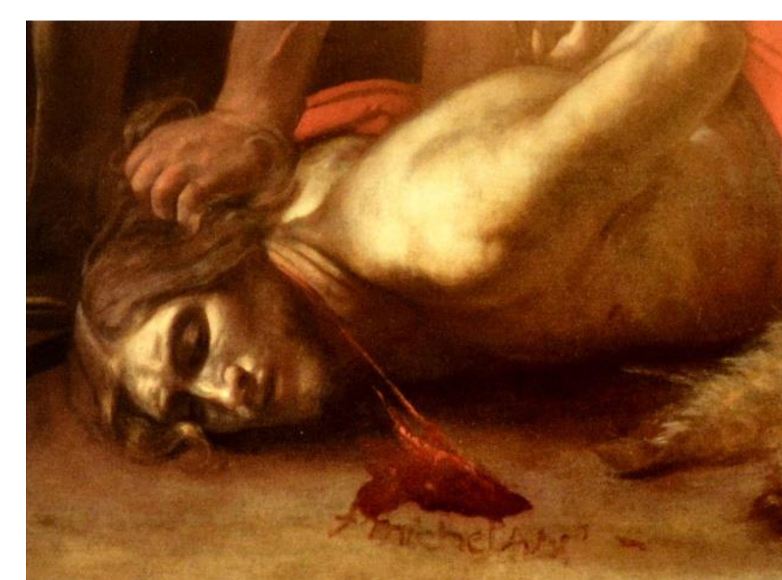
Michel-Ange, David, marbre, haut. 517 cm, Florence, Galerie de l’Académie

Caravage, Le Martyre de Sainte Ursule, 1610, Huile sur toile, 154x178cm., Naples, Banque commerciale italienne

TROISIÈME PARTIE

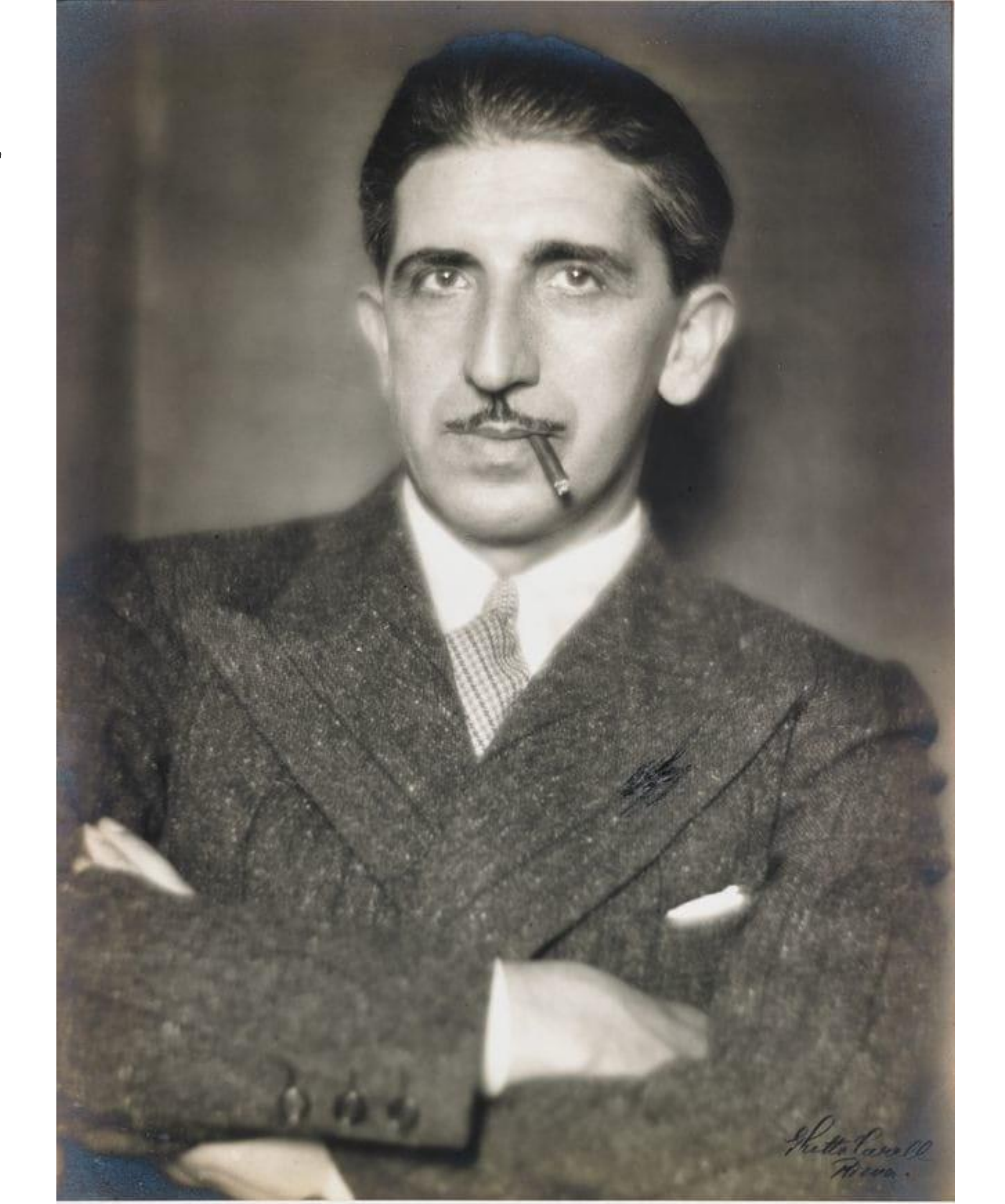
L'EXPOSITION: « L'ECOLE DU REGARD »

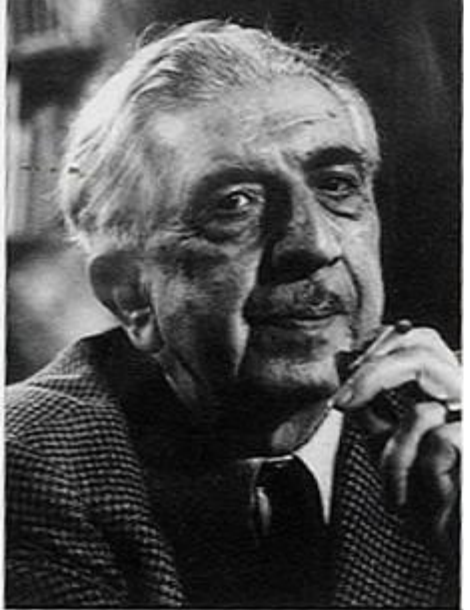
A PROPOS DE ROBERTO LONGHI

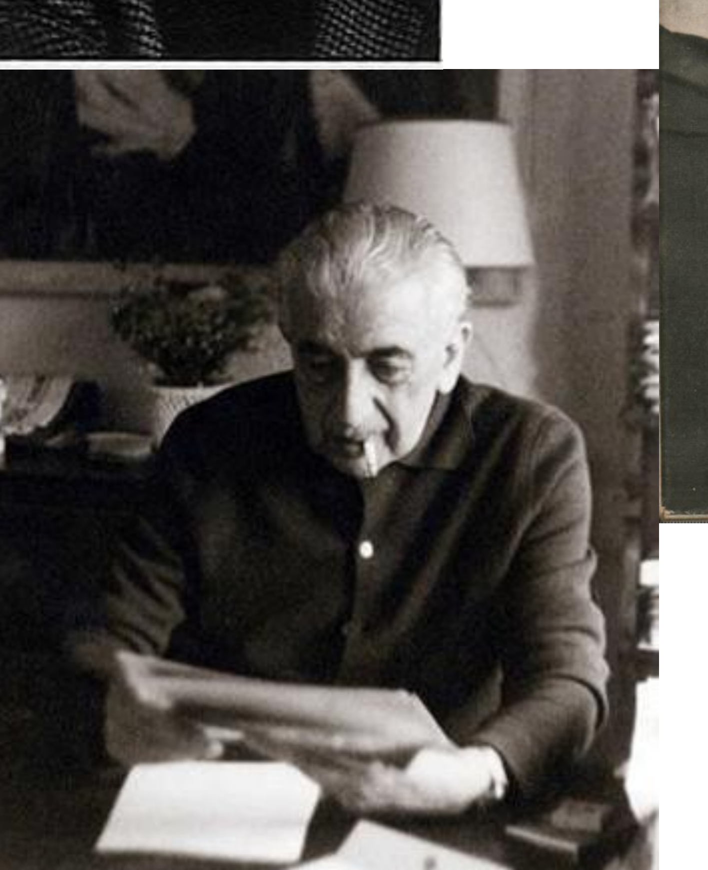
Roberto Longhi, l'œil révolutionnaire

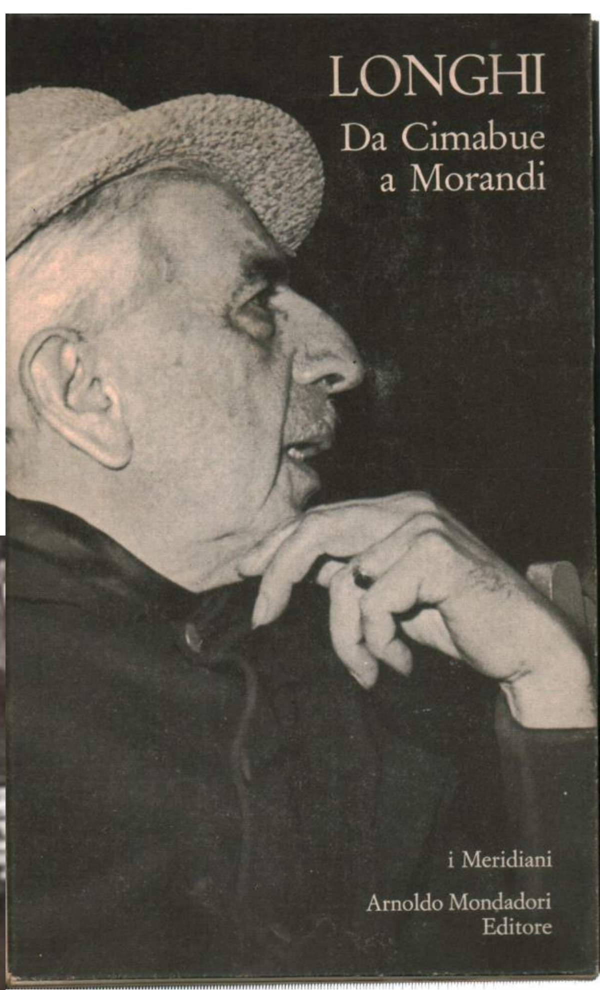
1890-1970

Thèse sur le Caravage en 1911

Pier Paolo Pasolini,
Portrait de Roberto Longhi,
1975, pastel et craie rouge

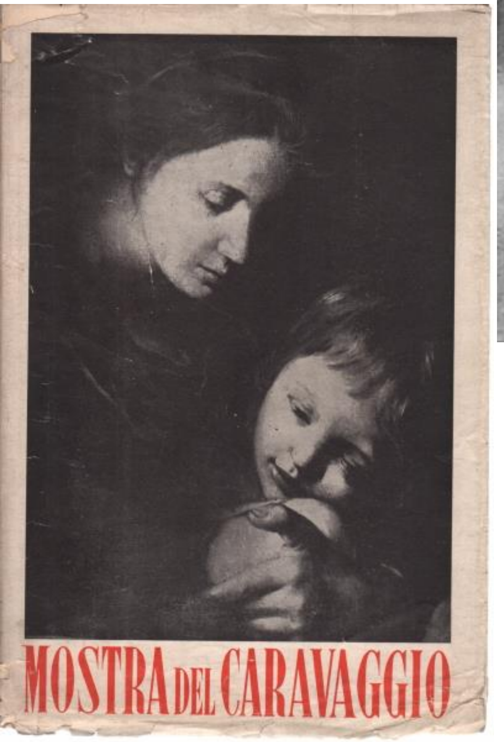
La Fondation Roberto Longhi à Florence

L’entrée de l’expo « *Caravage et les caravagesques* », Milan, Palais Royal, 1951

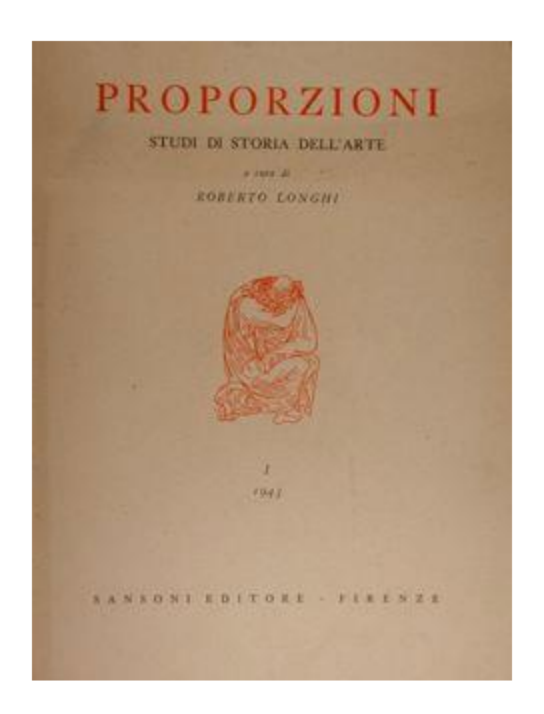

Dépliant expo

Une salle de l’expo: *Mostra del Caravaggio e dei caravaggeschi*

Couverture du catalogue de l’expo: *Mostra del Caravaggio e dei caravaggeschi* (2a éd.)

Proporzioni, I, 1943, couverture, Florence, Fondation pour les Etudes en Histoire de l’Art Roberto Longhi, Bibliothèque

En France:
Expo au musée Jaquemart-André en 2015
« *De Giotto à Caravage. Les passions de Roberto Longhi* »

AVANT CARAVAGE

LORENZO LOTTO

VENISE 1480- LORETTE 1556

Lorenzo Lotto, *Saint Pierre martyr*, vers 1540, huile sur toile, 53 x 24 cm., Collection Longhi

Autoportrait supposé de
Lorenzo Lotto

Lorenzo Lotto, *Annonciation,* 1528,
Recanati, Musée Civique Villa Coloredo Mels

Œuvres non exposées

BATTISTA DEL MORO

VÉRONE 1514-1573/75

Battista del Moro, *Judith avec la tête de Holopherne*, vers 1550-1555, huile sur toile, 101,5x84 cm.

BARTOLOMEO PASSAROTTI

BOLOGNE 1529-1592

Bartolomeo Passarotti, *Marchandes de volailles*, vers 1580, huile sur toile, 114x152,5

Œuvre non exposée

Parmi les scènes de marché…

Alejandro de Loarte, La vendeuse de volailles (Gallinera), 1626, Madrid, Prado

Œuvre non exposée

Velázquez, Vieille en train de faire frire des œufs, 1678, Edimbourg, Scottish National Gallery

MICHELANGELO MERISI DIT CARAVAGE

MILAN 1571- PORTO ERCOLE 1610

Copie de Michelangelo Merisi dit Caravage, *Garçon pelant un fruit*, Fin XVIe siècle, huile sur toile, 65,8x62,3 cm.

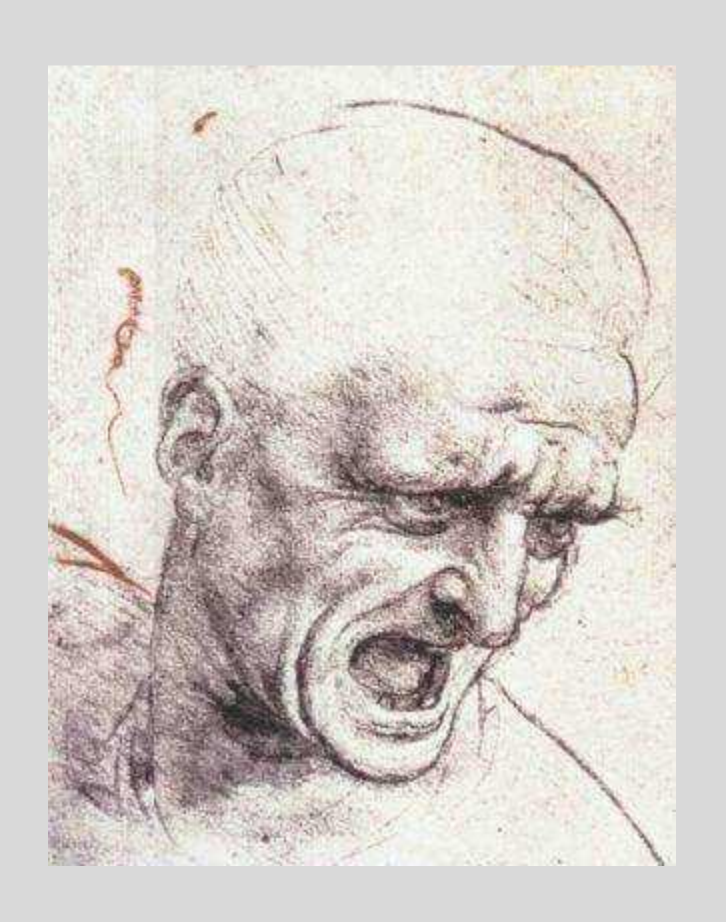

Michelangelo Merisi dit Caravage, *Garçon mordu par un lézard*, vers 1597, huile sur toile, 65,8x52,3 cm.

Roberto Longhi, *Garçon mordu par un lézard*, Dessin d’après le tableau de Caravage, 1530, Dessin, au fusain sur papier blanc, 475x623 mm.

Les mouvements de l'âme

Léonard de Vinci, *études*
Œuvre non exposée

Les mouvements du corps

Œuvre non exposée

Sofonisba Anguissola, Portrait de son frère Asdrubale pincé par une écrevisse, 1554 env., dessin, 33,3x38,5 cm., Naples, Musée Nationale de Capodimonte

Analyse de l'œuvre
Le double sens

Le Caravage, *Garçon jouant de la musique*
Œuvre non exposée

Œuvre non exposée:
Caravage, Les musiciens, 1597 env., huile sur toile, 92,1x118,4 cm., New York, MET

APRÈS CARAVAGE

Les Caravagesques

ORAZIO BORGIANNI

ROME 1574-1616

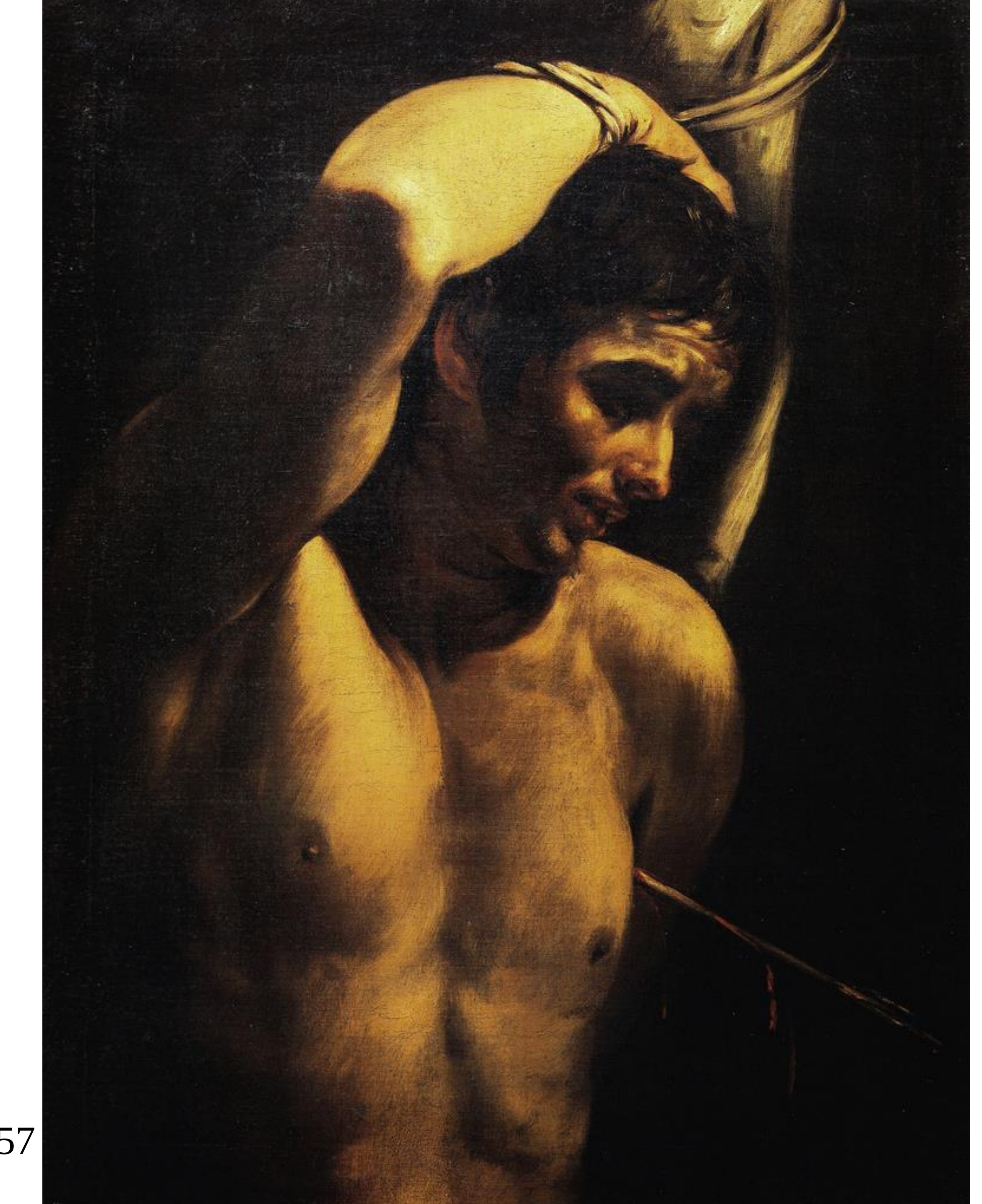
Orazio Borgianni, *Lamentation sur le Christ mort*, vers 1615, huile sur toile, 73,8x90,3 cm.

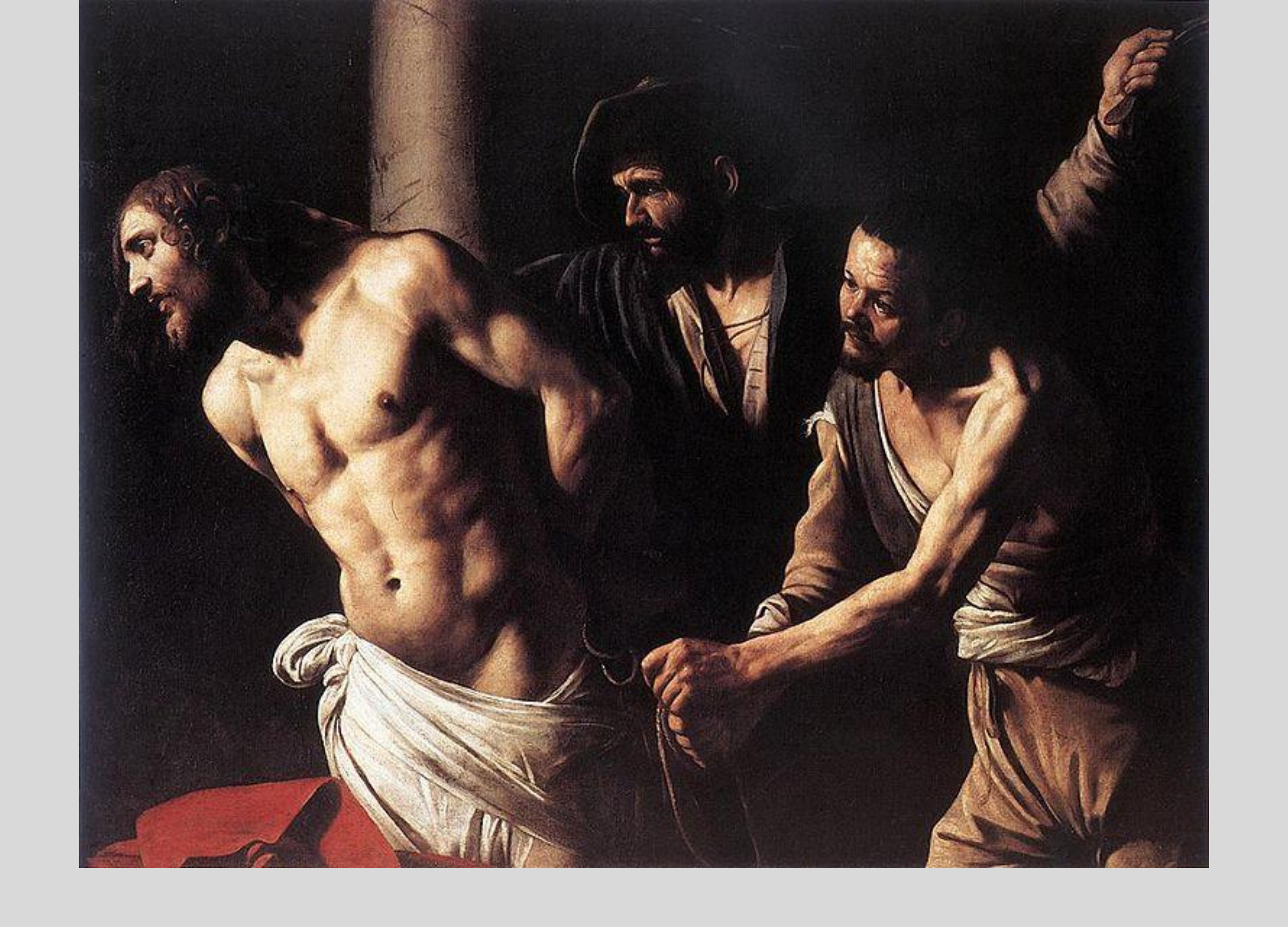
Œuvre non exposée:
Andrea Mantegna, Lamentation sur le Christ mort, 68x81 cm, Milan, Brera

Orazio Borgianni, *Sainte Famille avec sainte Anne*, vers 1616, huile sur toile, 97,5x79,8

Orazio Borgianni, *Saint Sébastien*, vers 1610-15, huile sur toile, 70,7x57

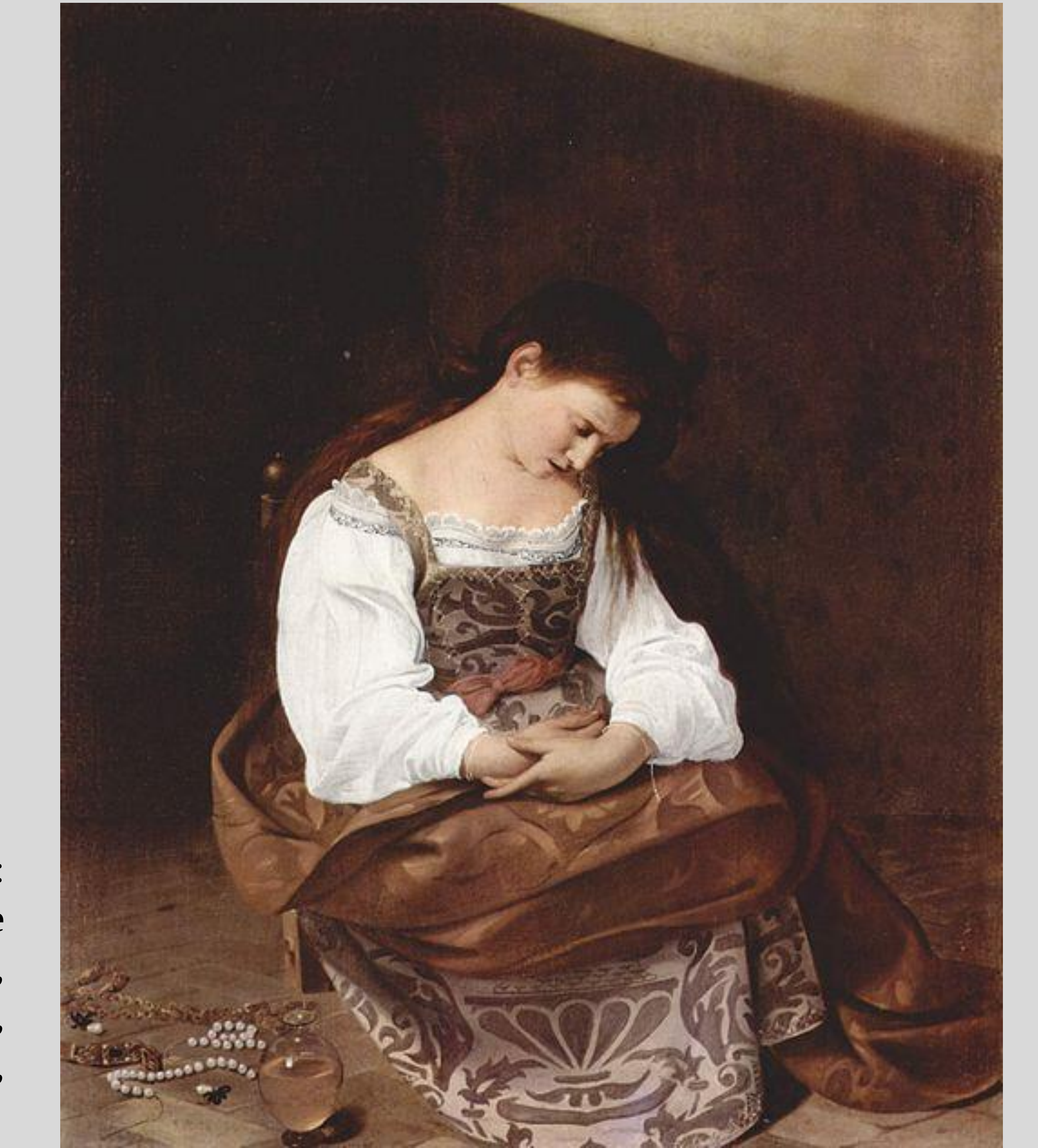
Œuvre non exposée:
Caravage, Flagellation du Christ, 1607, huile sur toile, Rouen, Musée des Beaux-Arts

Angelo Caroselli

Rome 1585-1652

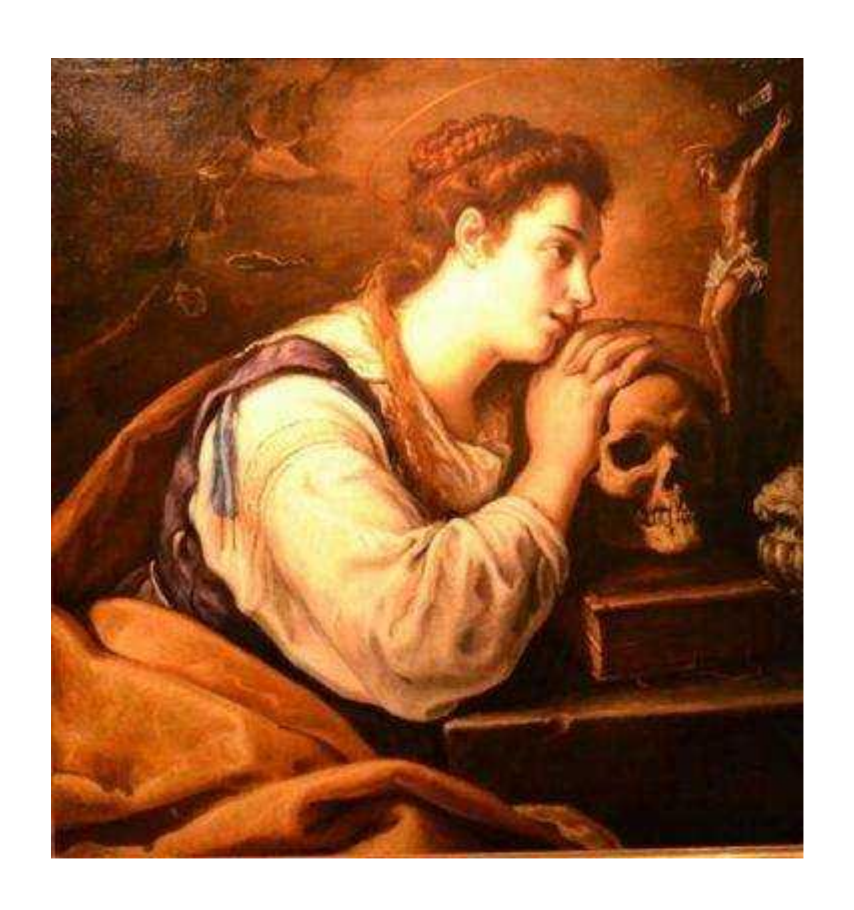
Angelo Caroselli, *Allégorie de la vanité*, vers 1620, huile sur bois, 66x64 cm.

Œuvre non exposée: Caravage, La Madeleine repentante, 1596-1597, huile sur toile, 122,5x98,5 cm., Rome, Galerie Doria Pamphili

DOMENICO FETTI

ROME 1589- VENISE 1623

Domenico Fetti, *Sainte Marie-Madeleine pénitente*, vers 1610 – 1613, huile sur toile, 97x92 cm

Œuvre non exposée:
Caravage, Marie Madeleine en extase, 1606, huile sur toile, 106x91 cm., coll. privée

CARLO SARACENI

VENISE 1578 - 1620

Carlo Saraceni, *Moïse sauvé des eaux par la fille du pharaon*, vers 1608-1610, huile sur toile, 98,8x128 cm

Carlo Saraceni, *Portrait du cardinal Raniero Capocci*, vers 1613, huile sur toile, 69,3x54,4 cm.

Carlo Saraceni, *Judith avec la tête d'Holopherne,* vers 1618, huile sur toile, 95,8x77,3 cm.

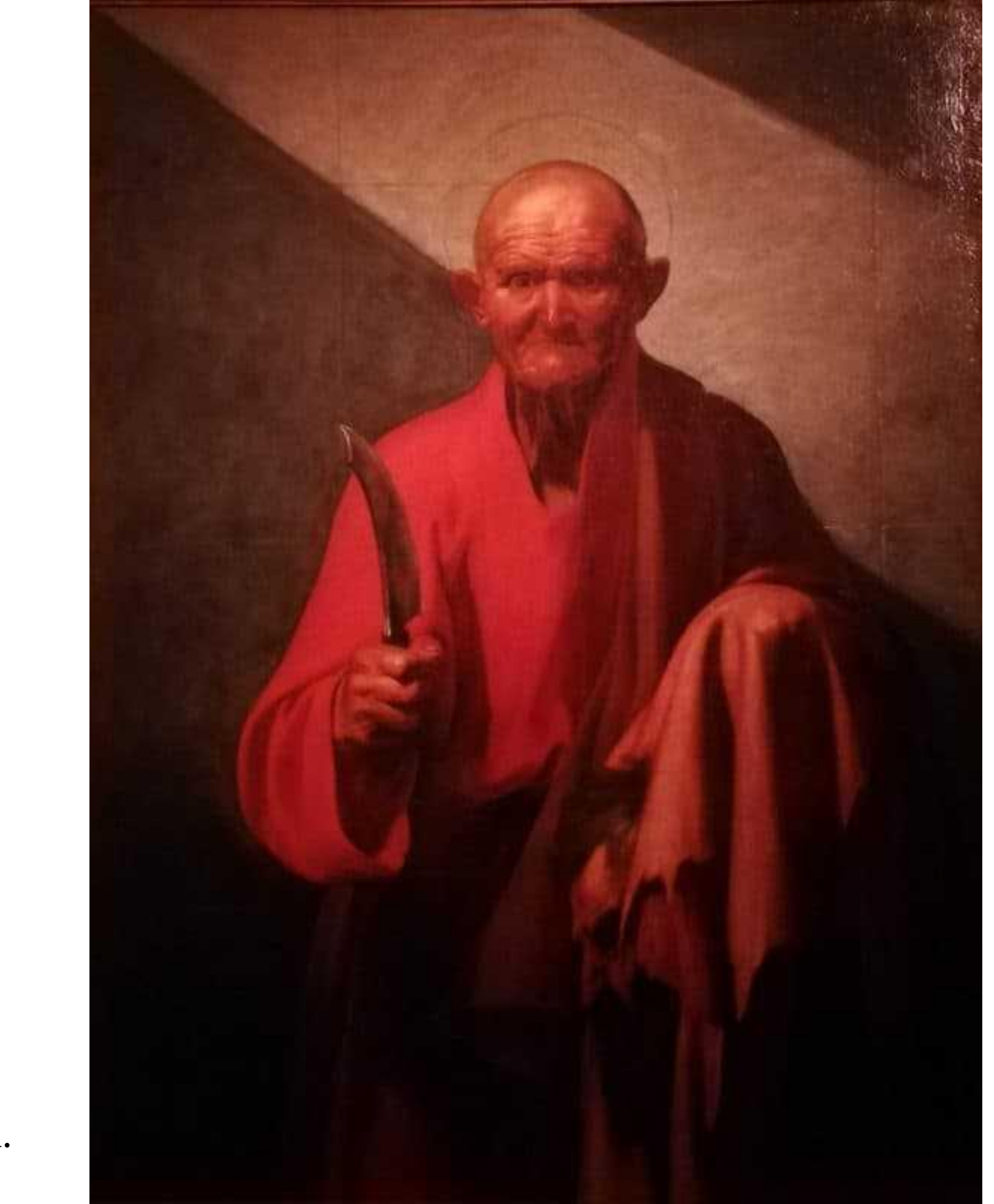

JUSEPE DE RIBERA

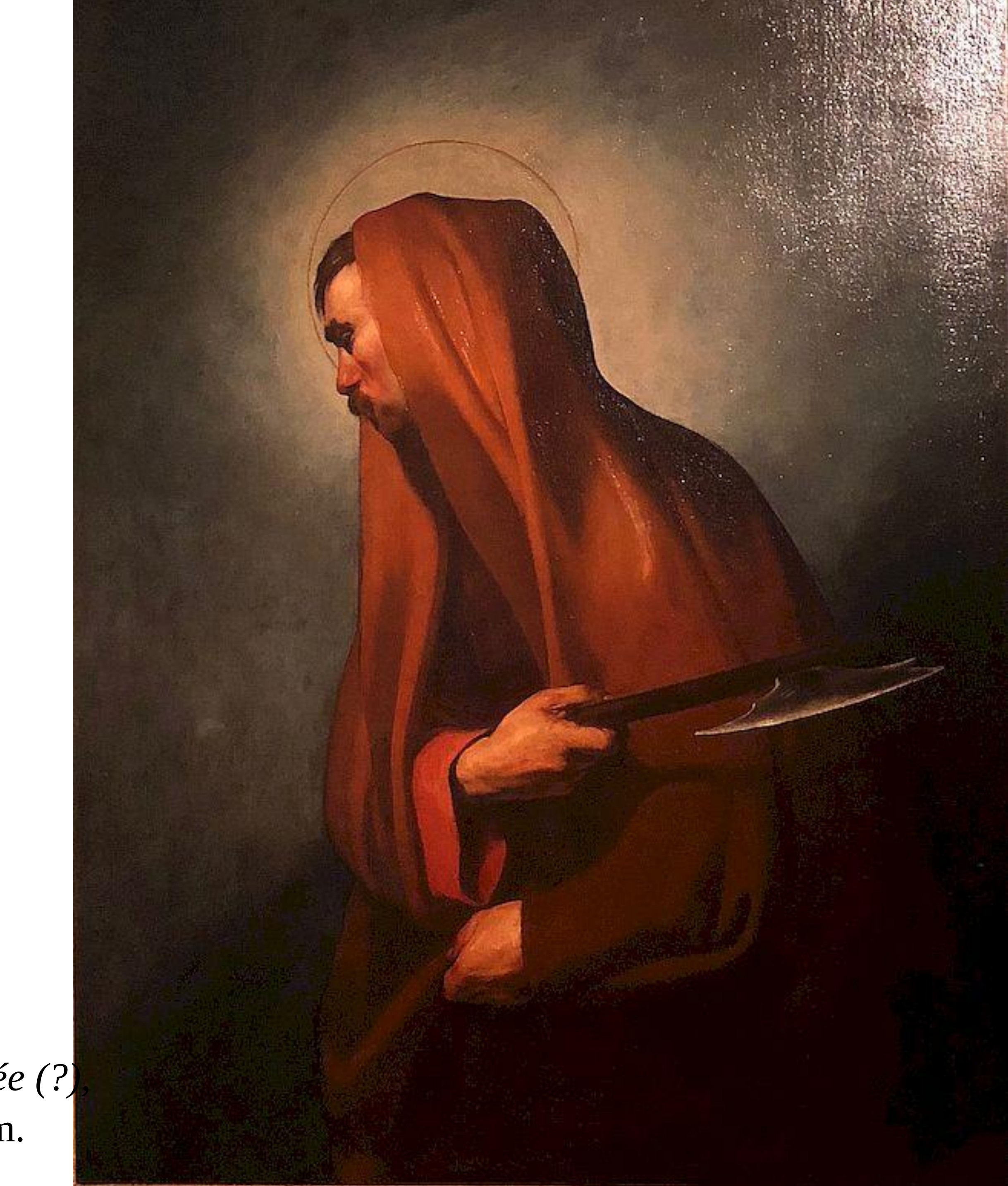
JATIVA 1591- NAPLES 1652

Jusepe de Ribera, *Saint Thomas*, vers 1612, huile sur toile, 126x97 cm.

Jusepe de Ribera, *Saint Barthélemy,*
vers 1612, huile sur toile, 126x97 cm.

Jusepe de Ribera, *Saint Jude Thaddée (?)*, vers 1612, huile sur toile, 126x97 cm.

Œuvre non exposée

Velázquez, Saint Thomas, 1618-20 env., Orléans, Musée des Beaux-Arts

BATTISTELLO CARACCIOLO

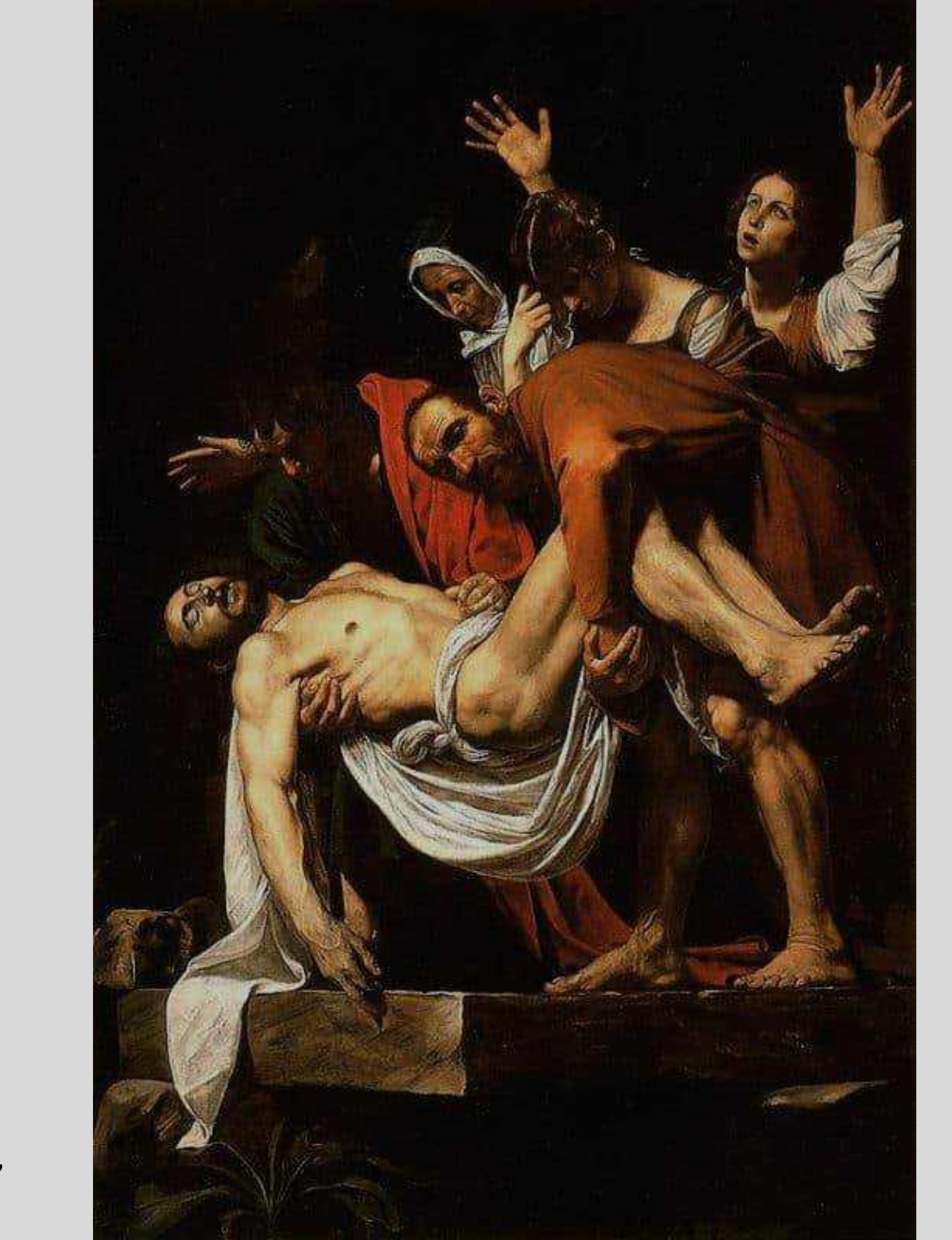
NAPLES 1578-1635

Giovan Battista Caracciolo dit Battistello, *Christ mort porté au sépulcre*, premier quart du XVIIe siècle. Huile sur toile, 126x164 cm

Œuvre non exposée:

Caravage, La déposition du Christ, 1602-04, huile sur toile, 300x203 cm, Rome, Pinacothèque Vaticane

CARAVAGESQUES FRANÇAIS

VALENTIN DE BOULOGNE

COULOMMIERS 1591- ROME 1632

Valentin de Boulogne, *Reniement de Saint Pierre*, vers 1615-1617, huile sur toile, 171,5x241 cm.

Œuvre non exposée:
Caravage, Capture du Christ, 1602, huile sur toile, 133,5x169,5 cm., Dublin, National Gallery of Ireland

MAITRE DE L'ANNONCE AUX BERGERS (XVIIe)

Maître de l'Annonce aux bergers, *Adoration des bergers*, vers 1630-1640, huile sur toile, 178x230 cm

CARAVAGESQUES FLAMANDS

GERRIT VAN HONTHORST

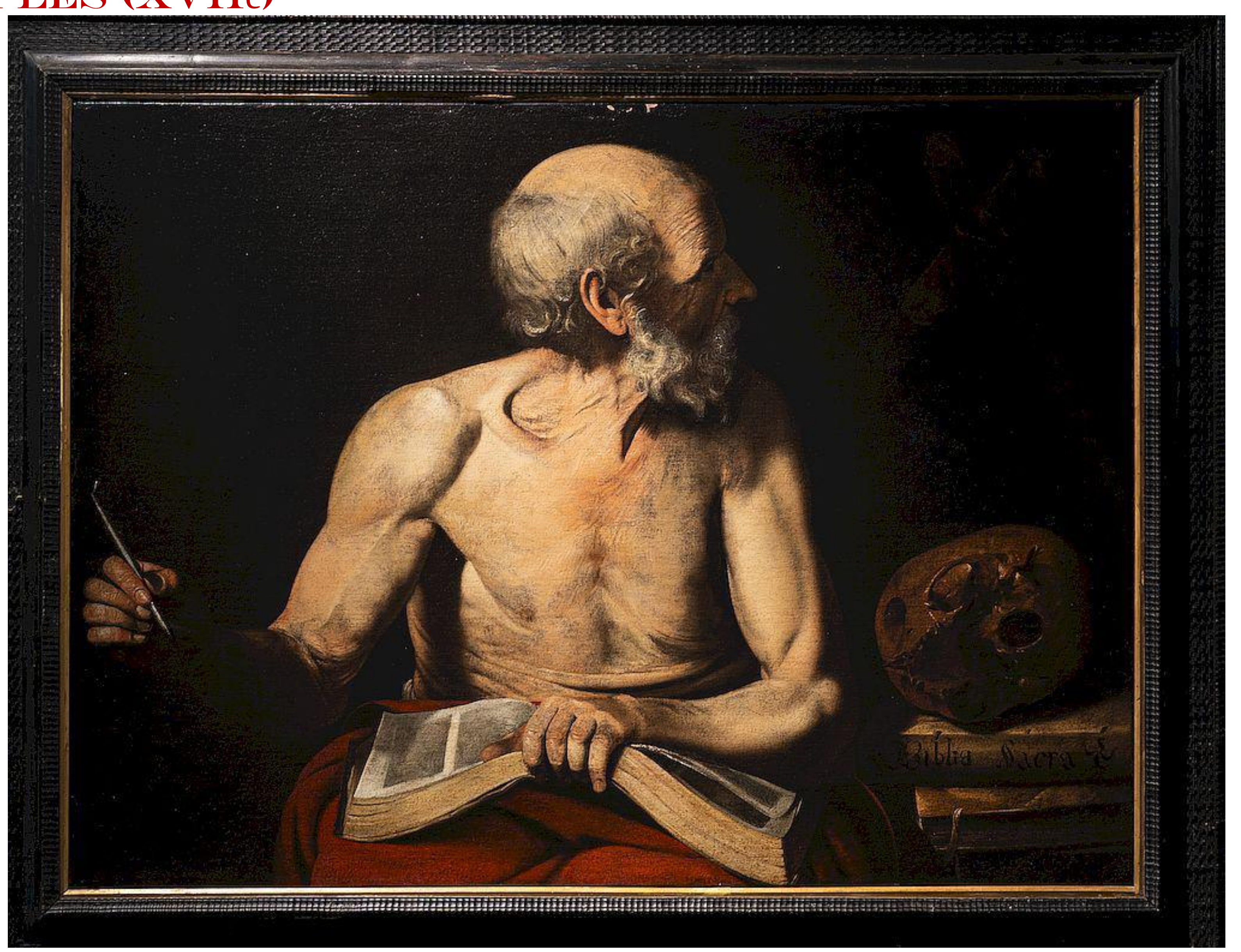
UTRECHT 1592-1656

Gerrit van Honthorst,
Moine en train de lire,
vers 1618, huile sur toile,
cm. 71,7x85,2

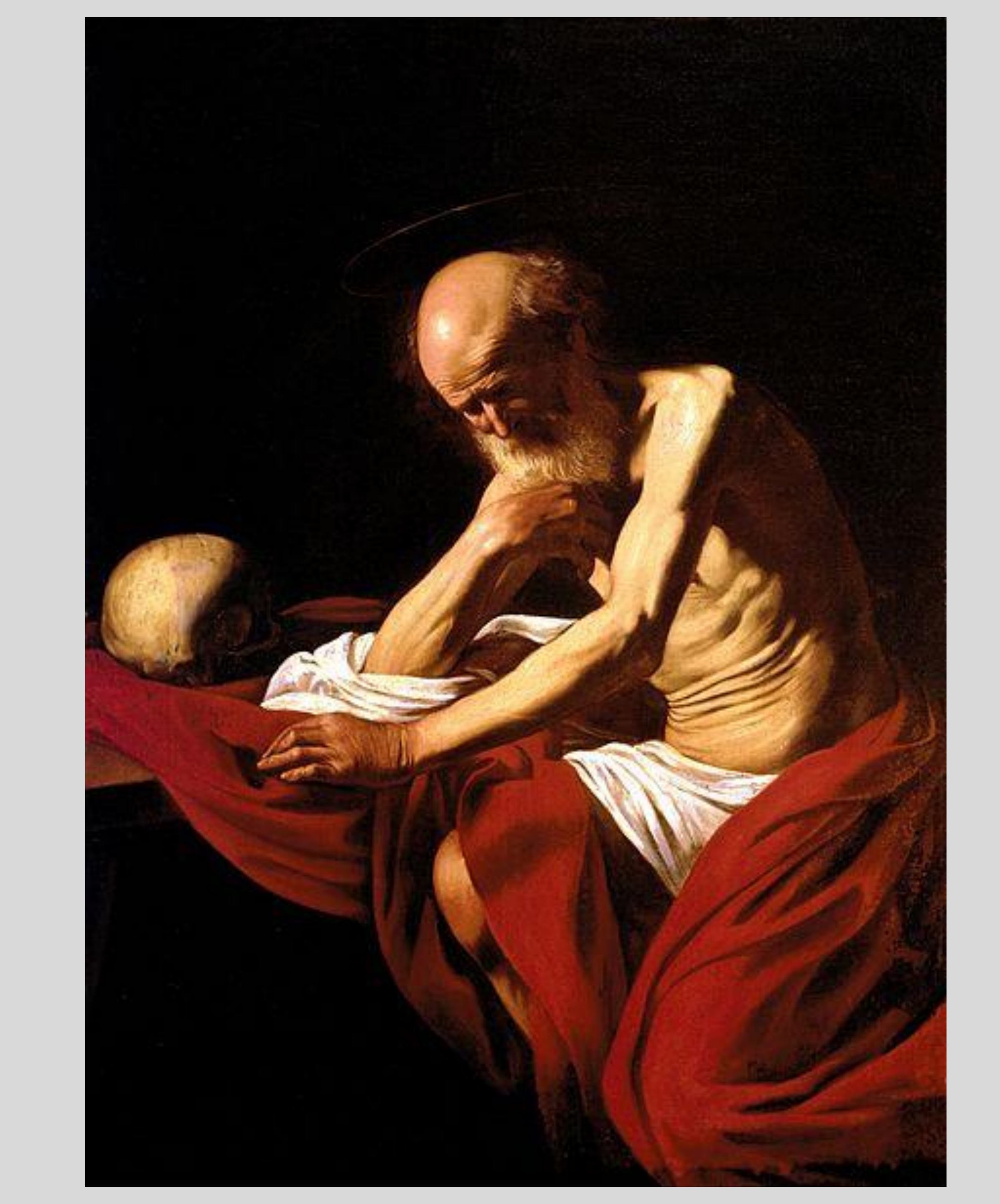
MAÎTRE DE L'EMMAÜS DE PAU

NAPLES (XVIIe)

Maître de l'Emmaüs de Pau, *Saint Jérôme*, XVIIe siècle, huile sur toile, 71,5x101,5

Œuvre non exposée:
Caravage, Saint Jérôme en méditation, 1606, Barcelone, Musée de Montserrat

MATTHIAS STOM (STOMER)

FLANDRES 1600 – ITALIE DU NORD APRÈS 1649

Matthias Stom (Stomer), *Annonce de la naissance de Samson à Manoach et à son épouse*, vers 1630–32, huile sur toile, 99x124.8

Matthias Stom (Stomer), *Gérison de Tobit*, vers 1640-1649, huile sur toile, 155x207 cm.

DIRCK VAN BABUREN

WIJK BIJ DUURSTEDE ? 1594- UTRECHT 1624

Cfr. Caravage Martyre de St. Mathieu, Rome

Dirck van Baburen, *Arrestation du Christ avec l'épisode de Malchus*, vers 1616-17, huile sur toile, 125,3x95 cm.

CARAVAGESQUES ITALIENS

MATTIA PRETI TAVERNA 1613 – LA VALLETTE 1699

Mattia Preti, *Concert à trois personnages*, 1630, huile sur toile, 103x140 cm.

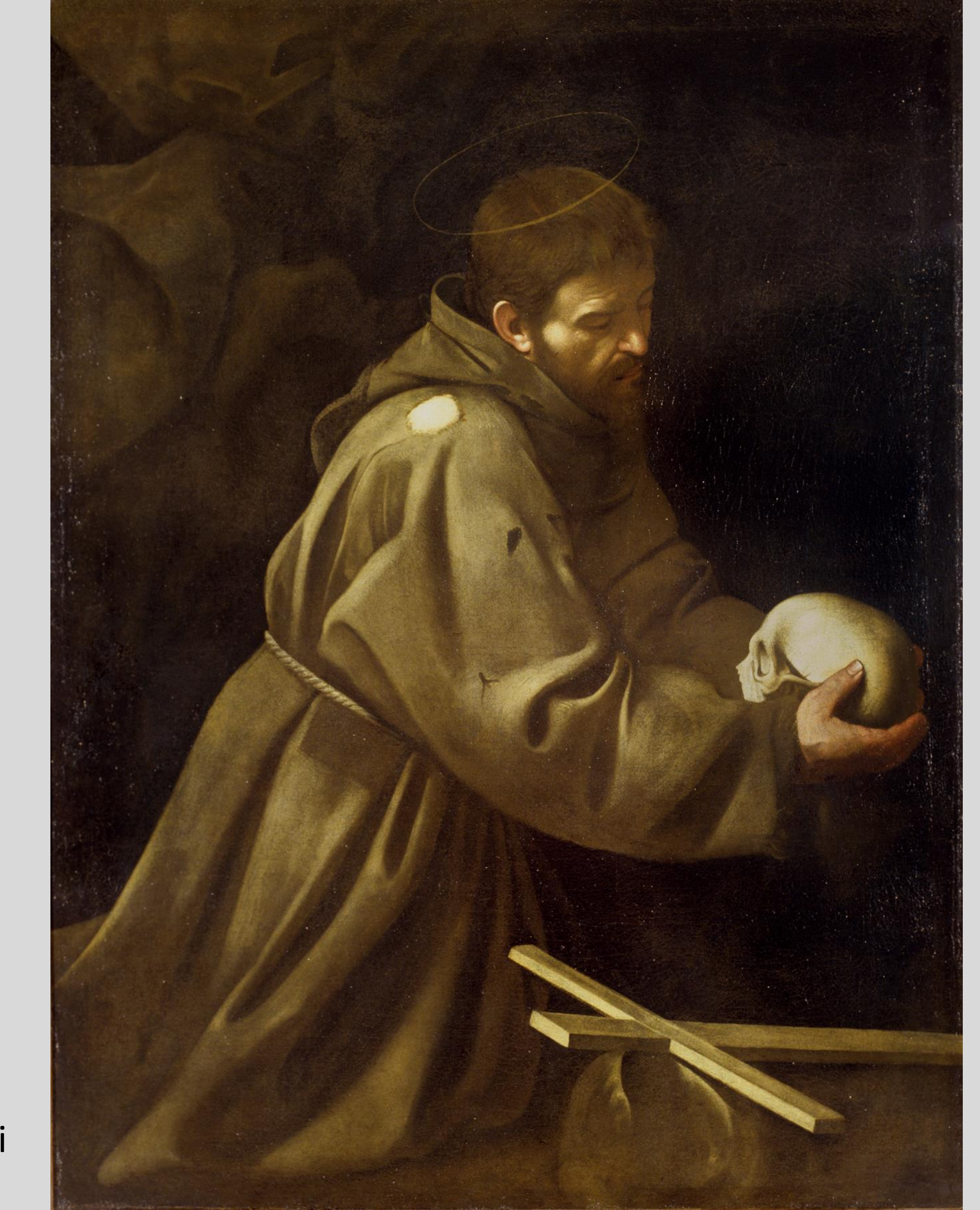

Mattia Preti, *Suzanne et les vieillards*, vers 1656-59, huile sur toile, 120x170 cm.

Giacinto Brandi, *Saint chartreux en larmes (Sait Bruno ?),* vers 1662-65, huile sur toile, 107x79 cm.

Œuvre non exposée:
Caravage, Saint François en méditation, Rome, Palais Barberini

Giacinto Brandi, *Saint Sébastien soigné par les anges*, vers 1660-1670, huile sur toile, 248x173 cm.